

DIÁLOGOS URBANOS

Confluencias entre arte y ciudad

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

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

CONGRESO:**Dirección:**

Joan Llaveria i Arasa

Organización:

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

Comité Científico:

Joan Llaveria i Arasa

Joan Bta. Peiró López

Elías Pérez García

Joaquín Aldás Ruiz

José Manuel Guillén Ramón

Comité Organizador:

Luis Armand Buendía

José Luis Cueto Lominchar

Nuria Rodríguez Calatayud

Paula Santiago Martín de Madrid

Toni Simó Mulet

Pere Llaveria i Arasa

Secretaría Técnica:

Paula Santiago Martín de Madrid

Relaciones Internacionales:

Úrsula Schütz

Asistencia Técnica:

Silvia Molinero Domingo

PUBLICACIÓN:

Dirección: Joan Llaveria i Arasa

Subdirección: Luis Armand Buendía

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

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

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

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

Imágenes: © los autores.

Textos: © los autores.

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

Imprime: Gironés Impresores.

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

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

Valencia, Enero de 2008.

PRESENTACIÓN

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

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

PONENCIAS

Arte, política, interferencias de lo político en lo público.
Joan Bta. Peiró17

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

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

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

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

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

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

COMUNICADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

CIUDAD DE SANTA MARÍA DE GUÍA, UN PAISAJE SIGNIFICATIVO PARA LA DIFUSIÓN DE VALORES DE SOSTENIBILIDAD DESDE LA PINTURA Y LA POESÍA.

City of Santa María de Guía, a significant landscape for the diffusion of values of sustainability from the painting and the poetry.

Atilio Doreste

Profesor del Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad de La Laguna.

Ernesto Suárez

Profesor del Psicología Social, Universidad de La Laguna.

Resumen: Desarrollo de una experiencia concreta, como reflejo posible, reflejo general, en la difusión de valores relativos a la sostenibilidad, en la idea de la importancia de proporcionalidad retroalimentación de diferentes conceptos que circundan el fenómeno de la convivencia urbana y medioambiental, desde la experiencia estética, y el uso económico del paisaje en Santa María de Guía.

Palabras clave: Pintura, Arte, Poesía, Ciudad, Paisaje, Sostenibilidad.

Abstract:The development of an experience, as a possible reflection of a general condition, in diffusion of values relative to the sustainability, in order to the importance of proportionality feedback of different concepts that surround the phenomenon of the urban and environmental coexistence, from the aesthetic experience, and the economic use of the landscape in Santa Maria de Guia.

Key Words: Painting, Art, Poetry, City, Landscape, Sustainability.

No es casual que se tome esta ciudad, Santa María de Guía, como un núcleo urbano significativo, y su paisaje de extrarradio o antiguas medianías, para abordar cuestiones de sensibilidad estética con el entorno y su necesaria voluntad de desarrollo sustentable. Como la ciudad histórica adquiere una entidad artística que le ha conferido un marcado carácter, por ello fue catalogada en el año 1982 como conjunto histórico artístico nacional. No encontramos en esta localidad norteña de Gran Canaria con un rico patrimonio arquitectónico tanto civil como religioso. Podemos destacar, por ejemplo, el frontis canario, con sus puertas centrales, ventanas y balcones enmarcados en cantería. La funcionalidad de la sencilla arquitectura popular contrasta con otras manifestaciones neoclásicas de composición equilibrada y simétrica de gran riqueza ornamental. Inmuebles como la Iglesia Matriz de la parroquia de Santa María de Guía, las ermitas de San Roque, San Antonio y San Sebastián conforman un valioso conjunto monumental.

La localidad surge alrededor de su ermita fundacional, a partir de una fructífera actividad agrícola, especialmente la caña de azúcar, que da el soporte económico que genera lo que hoy conocemos un recuperado núcleo histórico de las coloreadas casas características de Guía. A mediados del siglo XVII es descrita, por López de Ulloa, de la siguiente manera:

...un lugar poblado y de mucho lucimiento de edificios, que tendrá más de 500 casas, todas, haitadas de moradores naturales. Ay en este lugar muchas personas nobles y hacendadas; tiene muchas aguas y grandes frescuras y recreación de güertas y arboledas, cantidad de viñas, trigo, centeno, cebada y millo

Este uso económico del paisaje, por medio de la agricultura, habría de definir la estructura de nuestro paisaje de partida. A fines del siglo XIX se ha de producir una drástica transformación del paisaje con la introducción del cultivo del plátano en la vega agrícola de Guía, lo que repercute, al tiempo, en la densificación del poblamiento. Este monocultivo, que influiría decisivamente en el aspecto estético del norte de la isla, así como el emocional e identitario del paisanaje, que ha dado paso a un progresivo abandono en las tierras de medianías, debido a la escasez de agua y el elevado precio de la misma. De esta forma hallamos las características terrazas, y numerosos recursos hidráulicos como pozos, estanques y presas, que se complementan, visualmente, y desde el contraste, los elementos arquitectónicos antiguos junto con los modernos, que amenazan con extenderse en un progresivo afán urbanístico.

Esta ciudad, como enclave de este amplio acervo cultural humano y paisajístico, actualmente está imbuida en una preocupación de conectar la acción creativa con la producción económica sostenible. Por ello establece relación con la Facultad de Bella Artes de la Universidad de La Laguna para iniciar alguna actividad de estímulo de valores en la relación arte y entorno. Para ello hemos contado con el EspacioGuía. Es un centro que se ubica en un edificio de finales del siglo XIX que ha sido catalogado como de Interés Histórico Tipológico. Realizado en estilo neoclásico grancanario que exhibe elementos académicos y forma parte del conjunto histórico de la plaza principal. La respuesta ha sido la creación de una beca de paisaje donde se pusieran en común aspectos multidisciplinares dirigidos a un ideal de integración para la toma de conciencia en los aspectos estéticos e históricos ligados a los económicos.

Es así como se ha desarrollado esta experiencia literaria motivacional para pintores en formación, en relación a este concepto de sostenibilidad, a partir de una integración de convivencia multidisciplinar (poesía, pintura, sociología, psicología, y ecología). La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna es el único centro universitario de formación artística en Canarias, en el que se forman jóvenes artistas procedentes de todas las islas. El hecho de que su sede resida en Tenerife y que este aula/taller se ubique “a la otra orilla”, en el municipio de Santa María de Guía, al Norte de Gran Canaria, representa un caso ejemplar en favor de una visión moderna, cooperante y dinámica de la realidad territorial canaria. Se convocaron 18 plazas de becarios para trabajar en un núcleo geográfico particular como es de Santa María de Guía, entre los días 17 y 28 de julio.

En dicha convocatoria se propone un trabajo enfocado de una manera sensiblemente diferente a las habituales becas de paisaje para pintores, donde la mirada estará más enfocada a conectar con aspectos estéticos de conflicto visual y social de contraste. Esto siempre desde una voluntad constructiva para la toma de conciencia social de todos los aspectos económicos sociales, tanto locales como universales. Para ello se invitaron a poetas de reconocido prestigio regional y nacional, así como docentes-investigadores altamente cualificados, que convivieron con los alumnos durante el curso, aportando su experiencia y especial vinculación artística con el paisaje.

En una primera impresión puede parecer extraño unir la pintura de paisaje con el concepto de sostenibilidad. Sin embargo, centrándonos en la aportación de la experiencia del pintor frente a un acuciente

Vista de la ciudad desde el centro histórico.

Alumnos y paisaje urbano de Guía.

Alumnos trabajando sobre el paisaje en el Espacio Guía.

Cenobio de Valerón. Núcleo Arqueológico.

Postal turística, años 70.

problema medioambiental, no deja de ser un trabajo de realidad conjunto. Primeramente en la manifiesta tendencia de integración entre las áreas de conocimiento, luego en la necesidad de aportación estética de artistas y potenciales educadores. Aunque ha sido, en las finales décadas, para la crítica artística, un denostado concepto el de belleza, no deja de ser éste un buen índice de valoración para las actuaciones en el territorio. La naturaleza en nuestro planeta, en un esencial aspecto de integración, lleva millones de años poniendo a punto un sistema cíclico y suficiente en la evolución de las especies. En el uso económico del paisaje, en un supuesto dominio del artificio sobre la naturaleza, rompe abruptamente cualquier armonía posible en el sostenimiento y supervivencia del medio que nos alimenta. Jorge Riechmann hace un interesante análisis desde el concepto de Biomímesis, en el libro de reciente publicación que lleva el mismo nombre.¹ Riechmann profundizó en estos términos en su texto de aportación *Dimensiones Profundas de La Sostenibilidad*.

Por otro lado, es recurrente en los pintores referirse a la Naturaleza como fuente maestra o libro abierto, pero en general, las enseñanzas de los equilibrios y contenciones de ésta, no dejan de significar un prolongado ejercicio de ensayo y error de inestimable éxito evolutivo. Es cierto que el entorno transforma al espectador, como nos muestran los estudios de psicología ambiental referidos a la capacidad transformadora del paisaje. Un pequeño avance, en este sentido, fue realizado durante la experiencia de este curso, donde pudimos comprobar que, no sólo la naturaleza influye en aspectos de creatividad emocional, sino que los objetivos y aptitudes de los sujetos condicionan su efectividad renovadora.² Son los conceptos de preferencia paisaje y experiencia del lugar, de los que nos habló Ernesto Suárez en su conferencia *Cultura de paisaje, Cultura del Lugar*. Desde la perspectiva del pintor, ante los problemas medioambientales, la experiencia estética condiciona la visión y actitud. De estos nos habló José Saborit, desde su experiencia plástica, y línea de investigación *Retórica de la Pintura*, en su charla *Apuntes Suelos Para pensar el Paisaje*. La convivencia entre pintura y poesía se hace realidad desde siempre en este espacio de convivencia en la experiencia sensible. Carlos Marzal escribe su poema *Rojo*, quizás inspirado por las primeras manchas y tintes sobre el lienzo en el que José Saborit realiza uno de sus purpúreos paisajes en su estudio valenciano. El pintor y profesor del curso nos habla de esta relación con la pintura y el paisaje en su texto *Apuntes sueltos para pensar el paisaje*.

*Sobre el lienzo de lino inmaculado
que tensa el bastidor de la mañana*

*se trazó el primer día
la pincelada roja.
Como si de repente la oblea de este mundo
comenzara a sangrar.
Como si alguien clavase
un alfiler en medio del pan ácimo
y de su corazón escapara una gota
de rojo inconcebible (...)*

Podemos afirmar que el paisaje condiciona al hombre, y viceversa, pero, con relación al arte y la literatura, son, precisamente, los espacios comunes de convivencia, que hoy en día se espera que tenga un reflejo en las necesarias acciones creativas en la reorganización del uso económico del medio ambiente. Como ocurre con otro de nuestros poetas invitados Arturo Maccanti, premio de Canarias de Literatura, en cuanto a esta visión de pérdida en las islas de la que hablamos en líneas anteriores, y que, en este autor, se transfiere a un aspecto de desapego personal. Maccanti recorrió las calles de Guía en su niñez, y en estas estrechas y empinadas calles donde jugó, y las grandes terrazas plantadas de plataneras en monocultivo, están en la experiencia vital, y visual, que se reflejara en sus obras. Nos viene al caso uno de sus poemas llamado *Rojo de Luminarias*.

*Día nuevo que llegas, rojo de luminarias,
cruza sin detenerte mis puestos fronterizos,
y, amontonado con los otros que fueron,
sé también ciudadano del país sepultado
en sombras que ahora soy.*

Desde un aspecto meramente perceptivo, la *mimesis* pictórica se asemeja a un método científico de análisis progresivo. Un pintor que se precie no deja nunca de estar pendiente de la unidad de su cuadro durante el proceso continuado de contraste y comprobación del color-forma, con el objetivo de lograr captar el momento lumínico, ya que sabe que la cuestión del espacio es un proyecto de búsqueda y posterior hallazgo de una simultánea relación. Por ello está ducho en aproximarse, visualmente, en la fusión de dos vertientes aparentemente contradictorias. Por un lado de frialdad procesual, y por otro de conexión sensible con el entorno. Es un ejercicio para la creatividad la continua abstracción de los elementos visuales, en la que no se juega, materialmente, más que una cierta cantidad de pinturas, medios, y soportes. Aunque este trabajo facilita el fortalecimiento de las mismas interconexiones neuronales que necesita

cualquier gestor de recursos medio ambientales, o un investigador de laboratorio, para una creativa actuación en la que entran en juego cuestiones vitales para los habitantes. No es extraño la actual expansión del uso de la pintura en los procesos de *coaching*³ para las empresas, destinados, no sólo a los aspectos terapéuticos, sino a los de valores, liderazgo, creatividad, y trabajo en equipo. Es cierta la urgente necesidad de generar actuaciones en la creatividad y por tanto en la fluidez en cuanto a viejos hábitos en el uso económico del paisaje. Un desapego para la acelerada, al tiempo que injusta, sobre-utilización de los recursos naturales que nos llevaría a un inminente colapso medioambiental.

El término municipal de Guía no está ajeno a estas cuestiones. Esto queda de manifiesto en el polémico proyecto urbanístico para la zona de San Felipe, un lugar que va dejando atrás el humanizado paisaje de plataneras al que estamos acostumbrados, y puede dar paso una actuación con elevado riesgo de impacto medioambiental, como se refleja en el estudio del año 2000 de la Universidad de Las Palmas. Entre otras cosas aconseja una necesaria protección paisajística:

*El sector de San Felipe es una franja costera de elevada calidad medioambiental por sus valores naturales, paisajísticos, agrícolas y etnográficos, todos ellos merecedores de protección y conservación como recursos no renovables para el desarrollo sostenible insular.*⁴

Lo anterior es un reflejo de la situación general, pues en algún momento de la segunda mitad del siglo XX hemos “llenado el mundo”. Los sistemas humanos (nuestras economías y nuestras sociedades) se han hecho demasiado grandes en relación con la biosfera que los contiene. Puede fecharse, con cierta exactitud, ese momento en que las demandas colectivas de la humanidad superaron por vez primera la capacidad regenerativa de la Tierra. Según un grupo de científicos dirigidos por Mathis Wackernagel (uno de los creadores del concepto de “huella ecológica”) esto sucedió hacia 1980, y veinte años más tarde nuestras demandas excedían esa biocapacidad de la Tierra en un 20% aproximadamente.⁵ Nos hallamos, entonces, en una situación crecientemente insostenible. Este es el trasfondo sobre el que hemos situado nuestra reflexión sobre paisaje, territorio, arte y sostenibilidad.

¹ *Biomimesis. Ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención*. Editorial Los Libros de la Catarata, Madrid, 2004.

² Suárez, E; Doreste A.; Rolo G.; "Capacidad restauradora y actividades artísticas en el lugar. Un Análisis exploratorio de la relación entre compatibilidad y motivación interna". *Medio Ambiente, Bienestar Humano Y Responsabilidad Ecológica, IX Congreso de Psicología Ambiental* (2006), pp. 77-80.

³ El *coaching* es un cierto tipo de relación que se establece entre dos personas en las que el instructor facilita el éxito (u otra meta pactada) de la otra persona mediante formación y enseñanzas personalizadas. Fuente www.definicion.org.

⁴ Martín Monroy, M. *Análisis de Impactos Ambientales del Desarrollo Previsto en San Felipe (Municipio de Santa María de Guía, Gran Canaria)*, Editorial ULPG, Las Palmas de Gran Canaria, 2000.

⁵ Mathis Wackernagel y otros, "Tracking the ecological overshoot of the human economy", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 9 de julio de 2002, pp. 9266-9271. De mucho interés también es la actualización del clásico informe al Club de Roma *Los límites del crecimiento* (originalmente publicado en 1972): Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows y Jorgen Randers, *Limits to Growth: The 30 Year Update*, Chelsea Green Publishing 2004.

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