

CIUDADES (IM) PROPIAS: LA TENSIÓN ENTRE LO GLOBAL y LO LOCAL

CIUDADES (IM) PROPIAS: LA TENSIÓN ENTRE LO GLOBAL y LO LOCAL

**II Congreso Internacional
Arte y Entorno.
Ciudades globales,
espacios locales**

Valencia 1, 2 y 3 de Diciembre de 2009

**Salón de actos y salón de grados, edificio Rectorado
Universitat Politècnica de València**

PUBLICACIÓN

Dirección

Luis Armand

Subdirección

David Pérez

Consejo editorial

Joaquín Aldás, Luis Armand,
Constancio Collado, José Manuel Guillén,
Joan Llaveria, Eva Marín, Joan Bta. Peiró

Comité de trabajo

Juan Canales, Silvia Molinero, Dolores Pascual,
Paula Santiago

Diseño

Francisco de la Torre

Maquetación

Silvia Molinero

Apoyo redacción

Gustavo Morant

Traducción

Área de Apoyo Lingüístico a la I+D (UPV),
Redacción CIAE, Carlos García, João Bernardo
Santos, John Joseph Vélez

Imágen portada

Guillermo Aymerich

Imágenes

©Los autores

Textos

©Los autores

Edita

Centro de Investigación Arte y Entorno, (CIAE)
Universitat Politècnica de València, (UPV)

Imprime:

LA IMPRENTA

ISBN: 978-84-694-2906-8

Depósito Legal:

Valencia, Abril de 2011.

ÍNDICE

Presentación, JUAN JULIÁ IGUAL.....	11
Ciudades globales, espacios locales, JOAN LLAVERIA.....	13

CONFERENCIAS

La urgencia de pensar lo urbano: la política del habitar y el habitar de lo político, DAVID PÉREZ	19
Paisaje urbanístico orientado, LISA BABETTE DIEDRICH.....	25
A favor del espacio público, JOSEP RAMONEDA.....	41
Intervenciones en megaciudades, NELSON BRISSAC.....	55
Estancias Creativas en Albarracín: paisajes interiores, ALEJANDRO RATIA...	75

MESA REDONDA

Ecourbanismo. Estrategias locales para una ciudad habitable

Repensando la ciudad habitable, JOSÉ ALBELDA.....	95
Crisis y reconquista del espacio público, JOAN OLMOS.....	99
Notas sobre urbanismo, seguridad y tolerancia: del cero al infinito, MANUEL SARAVIA	107
Las supermanzanas: reinventando el espacio público, reinventando la ciudad, SALVADOR RUEDA.....	123

PROYECCIONES

Modelos urbanos

Presentación, PAULA SANTIAGO	135
El parque de Ibirapuera de São Paulo. La puesta en escena de un sueño, CARLOS LACALLE.....	141
El papel del arte contemporáneo en el proceso político de cambio de orden de las ciudades contemporáneas, WENCESLAO GARCÍA.....	153
El espacio público una especie amenazada. Catálogo de agresiones, decálogo para su recuperación, FERNANDO GAJA	165
Funcionalidad y estética de los entornos comerciales urbanos, EDUARDO PASCUAL.....	175
La experimentación del espacio: arte y arquitectura, MAIA ROSA MANCUSO .	187
Las exposiciones universales: innovación, arte y ciudad, LAURA LIZONDO, JOSÉ SANTATECLA, JORGE MARTÍN y BERTA PÉREZ-ACCINO	200
Cine y barrios marginales en España, ARAMIS ENRIQUE	211

Arte y paisaje cultural

Presentación, JAVIER CLARAMUNT	229
Memoria canalla, JUAN CANALES	233
El cartel desterrado, BOKE BAZÁN	241
Tipografías callejeras o la tipografía como actitud, NURIA RODRÍGUEZ.....	255
Recuperando el valor de lo sagrado en el bosque: Arte y acción de grupo en el parque Garajonay, SUSANA GUERRA, ATILIO DORESTE y PEP MATA	263
Intersticios urbanos: reflexiones a partir de un caos, ATILIO DORESTE	273

Arte, espacio público y participación ciudadana

Presentación, ALBERTO JOSÉ MARCH.....	285
Alcobendas: Un modelo de gestión de la escultura pública, JAVIER GÓMEZ ..	289
Las Ruinas de Fratelli Vita, VIGAGORDILHO.....	301
La feria de São Joaquim, en la ciudad de Salvador, Bahía, como espacio de reto creativo, GIOVANA DANTAS.....	313
EIKON: Resonancias visuales de un paisaje ausente, TINA PIMENTEL	323
De las prácticas transversales a las investigaciones extradisciplinarias: la constitución del Outsite, MIJO MIQUEL	339
Circuitos de género, roles adquiridos y economías globalizadas. Reactivando contrageografías humanas, MAU MONLEÓN.....	351
Arte, espacio público y participación ciudadana en la obra de Francis Alÿs, JESÚS SEGURA	363
Escultura pública: estímulo turístico y transgresión de fronteras. La Naturaleza y el Objeto como factores de creación artística. 2 obras concretas, FELIPE FERRER e IRMA ORTEGA	375
Arte e interacción social. Propuesta de intervención de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga en el espacio público, ROCÍO SACRISTÁN	383
Espacio público y participación ciudadana en Valencia: los “Salvem”, INMACULADA LÓPEZ	395
Proyecto Metro Valencia 2008/2009, VICTORIA CANO	407
Arte y Salud: proyecto cuidart del Hospital de Denia, ALICIA VENTURA	413
Ciudad invadida, GUILLERMO AYMERICH.....	419

Las ruinas de Fratelli Vita / Fratelli Vita's Ruins

VigaGordilho (Maria Virgínia Gordilho)

Profesora Doctora de la Escuela de Bellas Artes (EBA), Universidad Federal de Bahía (UFBA), Brasil.

Artista-comisaria, trabaja con reflexiones prácticas y teóricas, teniendo como campo de percepción las raíces culturales afroindígenas brasileñas y, como acción, el entrelazamiento de la materia, concepto y memoria, estableciendo relaciones de formas y espacios, tanto bidimensionales como tridimensionales.

Resumen: Ruinas Fratelli Vita, es una experiencia como artista-comisaria, en las ruinas de una fábrica localizada en Salvador de Bahía, Brasil. El comisariado de la exposición propuso a un grupo de artistas algunas interferencias que pudiesen dialogar con el sitio específico, a través de distintos lenguajes, desde la pintura hasta la fotografía, desde la instalación a acciones en el interior de la fábrica, en busca de un calidoscopio de ideas. Las obras fueron elaboradas por alumnos del master en la línea de investigación en procesos creativos del Programa de Postgrado en Artes Visuales (PPGAV) y alumnos de 2° ciclo de la Escuela de Bellas Artes (EBA), de la Universidad de Bahía (UFBA), e investigadores del grupo de investigación MAMETO (del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPq-Brasil).

Palabras clave: Memoria, botellas y cristales, interferencia, proceso creativo, artista comisaria.

Abstract: *Fratelli Vita's Ruins, was an artist-curator experience realized in the interior of a bottles and crystals plant, located in SSA/BA/BR. The curatorship proposed to an artist group, to work on sort of dialogic interferences according with the site's specificities. The idea was to develop distinct languages, passing through paintings up to photography, and the art installation up to "restored actions" inside the plant, looking for build an ideas kaleidoscope. The art works were realized by Master degree students of Creative Processes line of the Visual Arts Postgraduate Programme – PPGAV) the Graduation degree students of the School of Fine Arts at the UFBA, and also researchers who integrate the MAMETO(CNPq).*

Key words: *Memory, bottles and crystals, interferences, creative processes, artist-curator.*

El primer impacto.

En julio de 2006 hice una visita a las ruinas de la fábrica Fratelli Vita con el director ejecutivo del Instituto SACATAR, Taylor Van Horne, y Reynold Reynolds, un director de cine norteamericano, residente en Berlín, que estaba en la época en el referido instituto, como artista residente, plasmando una película sobre espacios en destrucción.

Nunca había entrado en la fábrica en ruinas. En mi memoria había guardado imágenes de la fabricación de cristales y de las botellas de refrescos alineadas en las bandas giratorias, cuando mi padre me llevaba a visitarla los domingos, a comienzos de la década de 1960.

Me emocioné mucho, porque ya en la entrada me encontré con las instalaciones vacías y cuando entré en el interior de la antigua fábrica descubrí que las ruinas seguían siendo imponentes, ya que la fábrica había sido creada basándose en un modelo constructivo inglés. Había una atmósfera *clean*, con amplios espacios alumbrados por la luz natural, paredes cubiertas con azulejos blancos y otras descascarilladas o cubiertas con hongos. Apuntaladas con grandes estructuras de hierro propiciaban una percepción fragmentada del cielo, aunque muchos de sus ventanales todavía estaban intactos. La atmósfera era mágica.

No sé si las ruinas llegaron a aparecer en la película de Reynold, pero, seguramente, en aquella visita nació el germen del presente proyecto, pues aquella primera percepción ha señalado los primeros planteamientos para las interferencias artísticas en las ruinas de la fábrica Fratelli Vita, localizada en calle Barão de Cotegipe, nº 147, de la Cidade Baixa, delante de la playa de Canta Galo, en Salvador, Bahía.

La fábrica.

A veces no nos acordamos de los nombres de calles, avenidas o viaductos... Sin embargo, no nos olvidamos de la ubicación geográfica de algunos puntos emblemáticos, ni de la propia imagen que se fija en nuestra retina y que captamos según el universo de la Gestalt.

En la ciudad de Salvador, marco del proyecto, siempre se establecen relaciones espaciales con algunos monumentos porque son muchos los que hay allí. Otras veces son ciertas ruinas –como en la fábrica Fratelli Vita– las que constituyen nuestro objeto de interferencia artística.

Para los bahianos, en general, son un ejemplo de la memoria local, una construcción que se hizo específica con una posición peculiar en el espacio y el tiempo, un elemento urbano convertido en imagen y recuerdo de la vieja Salvador.

Así, las ruinas de la fábrica Fratelli Vita resultan ser un hito imbricado en la memoria de la ciudad, son balizas de otro espacio físico: un testimonio de los sucesos y objetos pasados. Las ruinas, como memoria colectiva de un momento histórico, traducen, todavía hoy, el imaginario y la plenitud de determinada generación.

Fundada por el italiano Giuseppe Vita, la fábrica fue inaugurada a comienzos del siglo XX, con el objeto de fabricar guaraná y otras gaseosas¹. Con la industria de refrescos consolidada, Giuseppe y su hermano invirtieron en la fabricación de cristales, investigando fórmulas y promoviendo la formación de fundidores y grabadores, lo que llevó a la producción de refinados cristales, pronto mundialmente conocidos. A lo largo de casi cuarenta años, los famosos cristales Fratelli Vita estuvieron presentes en las mesas de muchas familias brasileñas y, particularmente, las bahianas. En algunas de sus casas permanecen guardadas en esmeradas cristalerías como testigos del esfuerzo y el arte. Muy conocidas por el público, por su importancia y belleza, están dispuestas en vitrinas y constituyen el acervo del Museo Carlos Costa Pinto en Salvador.

La profesora del Programa de Postgrado en Artes Visuales de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Bahía, Maria Herminia Oliveira Hernández, así lo plantea: *El período entre el tiempo que el edificio fue construido y este presente histórico se constituye de otros presentes históricos que hoy forman parte del pasado, no obstante, incluso con el paso del tiempo, el edificio conserva sus marcas. Hoy él constituye un testimonio mutilado, aunque todavía reconocible, del tiempo humano, donde aún se verifica la consistencia física de la obra de arte, la consistencia material en que se manifiesta la imagen.*

Para el presente proyecto, además de la propuesta, por parte del comisariado, de la creación de poéticas visuales que recordasen a los artistas de la fábrica, también se planteó que cada nueva obra, generase diálogos con los espacios huecos de las ruinas, especialmente con las huellas sufridas, objetivándose un tránsito entre otros *presentes históricos*. Tal y como lo resalta Oliveira Hernández: *En este presente histórico, el edificio ha sido tomado por los artistas que, con sus excelentes obras, traen el valor afectivo de la memoria a todos aquellos que, desde generaciones pasadas, construyeron edificios como éste, representaciones de un arte y de un quehacer. Se trata de una preservación ilusoria, momentánea, difundida en las dimensiones de los espacios.*

La propuesta.

Creo que la ciudad es toda ella memoria, pues refleja y refracta pensamientos, creencias, historias de vida, de cuántos allí vivieron o pasaron, de todo lo que trajeron desde sus orígenes, llevando consigo todos los inimaginables acervos impresos en la mente y en el corazón. Ítalo Calvino nos lo dice con estas palabras²:

La ciudad no cuenta su pasado, sino que ella lo contiene, como las líneas de la mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en las barandillas de las escaleras, antenas de los pararrayos.

Dada la presencia de infinitas ruinas en el centro urbano de Salvador, se pensó en ellas como potencial de un espacio no-institucional, pero perfectamente adecuado para abrigar poéticas artísticas. Si *la ciudad no cuenta su pasado, sino que ella lo contiene*, fue justamente ese “contener” lo que me ha llevado a escoger las ruinas Fratelli Vita como espacio urbano, para suscitar y alimentar planteamientos - junto a los alumnos del master- acerca del arte público, y la vida social y cotidiana del soteropolitano³. Para ampliar las reflexiones, se planteó que el día a día fuese también un eslabón en aquellas relaciones sociales, espaciales y afectivas, intrínsecas a la memoria de un territorio público.

Adquiridas por las Facultades Integradas de Bahía (FIB), un centro universitario privado cuyo rectorado⁴ pretende implantar en sus espacios (16,5 mil metros cuadrados) un campus para abrigar varios cursos, entre ellos los de oceanografía, biología marina e ingeniería naval. Por su localización privilegiada –delante de la playa de Canta Galo–, las ruinas Fratelli Vita, transformadas por una cuidadosa restauración⁵, podrán contribuir a los estudios del mar. Reiniciando con ilusión el camino continuarán al servicio de la comunidad, como Facultad del mar.

Quizá lo más precioso y significativo para la realización del proyecto es que Fratelli Vita todavía está allí, monumental, abierta a la creatividad. Podemos recordar a Baudelaire, cuando asocia la temática de la ciudad al “papel divino” de la escultura⁶:

Cuando cruzamos una gran ciudad, con muchos siglos de civilización, nuestros ojos son llevados hacia lo más alto, pues en las plazas, en los ángulos de los caminos, algunos personajes inmóviles, más grandes que aquéllos que pasan a sus pies, nos cuentan en un lenguaje mudo las lejanas leyendas de gloria, de la guerra, de la ciencia y del martirio. Algunos muestran el cielo, al que siempre se aspira; otros hacen referencia a la tierra, desde dónde se alzaron. Agitan o contemplan lo que fue la pasión de sus vidas y lo que resultó en su emblema: un instrumento, una espada, un libro, una antorcha [...] El fantasma de piedra se apodera de nosotros por algunos minutos, y nos obliga, en nombre del pasado, a pensar en las cosas que no son de esta tierra.

Quizá haya sido ese *fantasma de piedra* lo que ha movilizado a los estudiantes. Consiguieron redimensionar el espacio con éxito, articulando sus propuestas poéticas con el espacio en uso, de acuerdo a la epistemología de las artes visuales contemporáneas.

Para fomentar ideas, discusiones y propuestas, pasamos enseguida a visitar las ruinas, con un sinnúmero de idas y venidas, imbuidos alumnos y comisarios de la pasión de integrar y descubrir. Al mismo tiempo, el grupo estuvo visualizando el espacio para elegir ángulos y rincones, realizando registros documentales y fotográficos, y elaborando bocetos, bosquejos, garabatos y apuntes que pudiesen respaldar los proyectos.

Como las referidas ruinas pertenecían, ya hace algún tiempo, a la FIB, era necesario pedirles autorización siempre que necesitábamos entrar en la fábrica. Gradualmente, en virtud de dicho acercamiento, pudimos establecer un convenio. Iniciamos, así, un productivo diálogo con los arquitectos responsables por la restauración del inmueble⁷.

También fue durante esas visitas, y especialmente con la confirmación del apoyo por parte de la FIB, cuando se constató la posibilidad de ampliar el proyecto. Así, además de los alumnos del curso de postgrado, del que forman parte Eva Arandas, Conceição Fernandes, Isabel Gouvêa, Jordan Martins, Mili Genestreti, Paulo Guinho, Renata Cardoso, Sandra de Berduccy, Tinna Pimentel y Wagner Lacerda, se integraron al equipo inicial algunos miembros del grupo de investigación MCM⁸, compuesto por VigaGordilho (directora), Maria Herminia Olivera Hernández (subdirectora), Luiz Cláudio Campos, Maria Luedy, Giovana Dantas, algunos estudiantes de 2º ciclo, y antiguos alumnos de la Escuela de Bellas Artes: Maria Sena Andrade, Monteserrat Silva, Juliana Moraes, Liesy Schwarz, Maristela Bernal, Matheus Cumming, Neu Fernandez, Paloma Lages, Carmo Ledna Barbeitos, Célia Mallet, Lica Moniz de Aragão, Márcio Ramos, Anderson Cunha, Bernardo Roza y José Henrique Barreto, Jô Souza y Jucira Araújo como investigadores invitados, llegando al total de treinta dos artistas.

A partir de los proyectos eclosionaron distintos lenguajes colmados de símbolos que seguramente conllevaron la posibilidad de potenciar en los visitantes soteropolitanos algunas identificaciones estéticas, sociales y étnicas, y promovieron relaciones solidarias, indicativas de nuevos campos de acción. Por la importancia social que reviste el asunto, más allá del aspecto cultural y artístico, hemos de destacar que Fratelli Vita se encuentra en un área desprovista de monumentos y de cualquier otro tipo de intervenciones artísticas. La zona nunca ha sido utilizada para acciones culturales, habiendo sido sacrificada por la planificación urbana y la particular utilización criminal del espacio para deshacerse de cadáveres.

Con los proyectos definidos, se constató que éstos comportaban propuestas ambiciosas, bajo aspectos bidimensionales y tridimensionales. En fin, los artistas sugerían una superación de los límites, lo que vino a favorecer, un tránsito híbrido entre los lenguajes artísticos: escultura, pintura, grabado, fotografía, *tunning* y acciones en el interior de la

Ruínas fratelli vita. Grupo de investigación MAMETO CNPq.

Ruínas fratelli vita. Grupo de investigación MAMETO CNPq.

fábrica. Un calidoscopio de ideas, de sombras y luces en cruces inusitados, transitando entre materia, memoria y concepto.

Como el proceso creativo se amplía y se fortalece en la acción, llegó a surgir otra idea: las imágenes serían vistas por un observador en movimiento y, al contrario de la propia vocación de la estatua, no se mostrarían fijas, ni tendrían la pretensión de permanencia, sino que cumplirían antes otro destino: el de llevar al público distintas poéticas visuales efímeras. Y a su vez la fotografía, con sus reflejos, prestaría testimonio de las acciones a través del registro del proceso.

La acción.

Atendidas las especificidades del montaje, el grupo se reunió a las 7:00 h. del 9 de diciembre de 2006, en el interior de las ruinas, para los consabidos preparativos. Tan sólo dos horas después se abrió el proyecto al público, posibilitando la vivencia de cada proceso creativo junto al artista responsable. La obra, abierta, era una invitación a compartir, una interferencia, una avalancha creativa. Con todo el público que pudo acudir, se estableció una obra en tránsito, análoga al funcionamiento de una fábrica sectorizada. Considerando que no se trataba de un espacio institucional destacaríamos que el proyecto, en ese mismo día que se abrió al público - y evidenciando el carácter procesal que le es inherente - pudo mantenerse, durante nueve horas, en continuo proceso de producción artística, de las 9:00 a las 18:00 h.

Tras estas consideraciones, me gustaría presentar unos breves comentarios sobre algunas interferencias para una mejor comprensión del proyecto.

La instalación que realicé fue titulada *Passa arada*⁹. Montada en el primer piso de la antigua fábrica, en un espacio azulejado y poco alumbrado, de difícil acceso, presentaba reflejos sobre los criaderos vacíos, recreando sombras en las paredes y en el techo, de donde colgaba una infinidad de pájaros de papel plegado. En la entrada, se puso una mesa y, sobre ella, dejé todo el material disponible, sugiriendo a los visitantes que podrían dar continuidad a la acción: *Entre, pliegue y cuelgue*. Los “pájaros” colgados del techo por hilos invisibles se hacían imperceptibles a la luz o a la oscuridad, creando efectos de un revoloteo fantasmal que resonaba en el criadero vacío de la entrada. Y allí, revisitando el pasado, se instalaron cajas de sonido con los gorjeos de los pájaros.

Eva Arandas: Alumna del master en artes visuales del PPGAV, tiene como objeto de estudio el movimiento cinético en los juguetes populares y desarrollaría, en un rincón de la planta baja, la obra intitulada *D- corda*. Dirigiendo la iluminación destacaba dos

bailarinas introducidas en cajas de música, y al girar, se reflejaban en la luz, proyectando enormes sombras en la pared¹⁰: *¿Cuántos sueños anónimos, reprimidos y alienados fueron oprimidos, suprimidos, dispersos?*

Conceição Fernandes: Considerando la proximidad entre el océano y las ruinas, creó –con terracota, aluminio y estaño– la obra *Oceánico*, con 160 cm. de diámetro¹¹: *Oceánico” fue una semilla para una expansión en mi camino poético, murió para fructificar.*

Isabel Gouvêa: Fotógrafa de São Paulo cuya investigación dentro del MAV se centra en el mito de Yemanjá¹². En una de las estructuras de las ventanas de la fachada frontal, una serie de objetos en plástico transparente contenían, en su interior, distintas imágenes de Yemanjá y agua. Es interesante subrayar que la serie recreaba, en el espacio exterior a la parte ocupada, los colores de los ventanales que todavía existen en la fachada.

Jordan Martins: Con la interferencia *Invasão*, el alumno del master, artista norteamericano, tomaría como objeto de investigación en el PPGAV interfaces entre el collage y la pintura, utilizando fragmentos textuales del espacio público: *La sensación de ausencia en las ruinas es aparente, no obstante, también es ilusoria. Existe una potencia vital, que se liberó en el momento que se cerró la fábrica, que ya empezó a brotar cuando se concluyó la función oficial del espacio. Hongos, musgos, palomas, helechos, distintas materias oxidadas y el hombre invaden el espacio (...) subrayando la transformación constante en la vida, el paso entre el crecimiento y la descomposición.*

Mili Genestret: Investigando el tiempo y el poder corrosivo del metal, *escuchó* lo que sugería una de las cavidades existentes en el piso inferior. Utilizó dos chapas de hierro de 62 x 31 cm. Entreabiertas, podía vislumbrarse una luz ámbar procedente del interior: *La verticalidad sugerida por la luz comulga con la complejidad de la existencia.*

Paulo Guinho: En *As ruínas & suas feridas* recogió, literalmente, en las paredes de las ruinas las “heridas del tiempo” haciendo una impresión digital en gran formato en matrices de polivinilo y cristal: *En esta intervención urbana pude vivir una nueva experiencia, una confrontación saludable, una felicidad imaginable en ese territorio. Esa sensación me hizo volver a la infancia. (...) Con el auxilio de una prensa de grabado se imprimieron “las heridas” durante el evento.*

Renata Cardoso: Doctoranda en Artes Escénicas, Renata desarrollaría algunos objetos teatrales, utilizando algunas prótesis para la creación de máscaras. La artista escogió un rincón semejante a un pequeño teatro: *¿No estamos todos (o muchos de nosotros) usando máscaras sociales? ¿No usamos disfraces?*

Sandra De Berduccy: Artista boliviana y alumna del master, crearía una instalación presentando la dicotomía entre las industrias y la naturaleza. Se apropió de los elementos existentes en el tercer piso - a cielo abierto - añadiéndoles pintura, texturas y líneas: *Las líneas recuerdan a grifos abiertos, parecen agonizar, desfallecen y se esparcen en el suelo gris, dando la impresión de que aquello que resbala por ellas y se esparce por el suelo no es otra cosa sino el color azul del mar y del cielo.*

Tinna Pimentel: La alumna del master utilizó algunas imágenes de botellas encontradas en Luanda, estableciendo un diálogo con las viejas botellas de la fábrica: *Las imágenes de las botellas Fratelli Vita, que veía desde las ventanas de la fábrica, rescatan la memoria de mi infancia (...) Las ruinas de la fábrica también me llevaron a las ruinas de Luanda, que había salido de la guerra, donde algunas personas viven de un comercio alternativo e informal. Es común encontrar expuestas botellas de cerveza y de refrescos tiradas por la calle.*

Wagner Lacerda: Este alumno del master ha creado un laboratorio de acciones y proyecciones en el interior de la fábrica. Con su obra *Fra[cristais] humanus* y, con imágenes y materiales diversos asoció los cristales a las formas fractales proyectándolas en los cuerpos de los *performers*, y formando un gran caleidoscopio humano: *Presento también el cuerpo del performer como telón, desde sus calidades matéricas, a través de la piel.*

Luiz Cláudio Campos y José Henrique Barreto. Crearon la obra *Eu me lembro*, estableciendo con la resina cristalina de poliéster un diálogo “transparente” entre la obra y las ruinas.

Maria Luedy: ex alumna del postgrado en artes visuales, miembro del grupo MCM, tiene como objeto de investigación las fibras naturales y su desdoblamiento en la elaboración de papeles. En el primer piso del edificio aprovechó un techo agrietado. Quizá haya percibido esas grietas como posibles capullos, disponiendo en ellos mariposas multicolores: *Al percibirlo por primera vez, constaté que el techo ya estaba completo, con la expresividad inherente al abandono, de manera que las pequeñas mariposas sólo dirigían la atención de los espectadores, al mismo tiempo que creaban un contraste entre vida y muerte, en sintonía con los pájaros de papel plegado de VigaGordilho, pues mis mariposas también buscaban la ligereza, aunque, a diferencia de los pájaros de Viga, estaban hechas de plumas.*

Giovana Dantas: integrante del MCM, mantuvo en la construcción de su obra el cuidado de no interferir en las marcas del tiempo. Tomó cada mancha, cada filtración, cada agrietamiento como una crónica, promoviendo un diálogo entre la obra y la ruina con la performer Jô Souza quién, usando un vestido de piel, circulaba entre los visitantes.

Célia Mallet: Sus imágenes personales: mesas con manteles adamascados, y el tintinear de cubiertos se proyectaban como encajes en largos papeles de seda: *Encontré amparo en la memoria colectiva de otras mujeres. De una meditación sobre el espacio/tiempo reservado a las mujeres, para sus pequeños ocios, tomé los trabajos manuales como indicativo de una necesidad de expresión inherente al género.*

Lica Moniz: Apropiándose de elementos encontrados en el mar, intervino en el proyecto con la obra *Parada da Maré: En la Bahía de Todos los Santos, la fuerza de las corrientes (inundaciones y reflujos de las mareas) es muy fuerte, haciendo que los naufragios se sucedan en las paradas de las mareas.*

Hemos de añadir que recibimos muchas visitas de ex-empleados de la fábrica y de sus familiares. En este encuentro del ciudadano y de sus memorias, me gustaría resaltar una característica cada vez más relevante: Las obras de arte pueden y deben participar de la ciudad, como marcos referenciales significativos, uniendo espacio y tiempo distintos, como elementos aglutinadores. Han de ser poder aludir, simbólicamente, a lo que la cultura tiene de historia, de espiritualidad y de fantasía. En este marco, creemos que el proyecto *Ruinas Fratelli Vita* cumplió su función.

Notas:

¹ N. del T: El fruto del guaraná, *Paullinia cupana*, es ampliamente utilizado en Brasil en diferentes tipos de gaseosas con un gusto muy frutal.

² CALVINO, Í. *Seis propuestas para o próximo milénio*. São Paulo: Companhia das letras, 1990, pág. 14.

³ N. del T. Gentilicio de Salvador de Bahía.

⁴ El Rector de las Facultades Integradas de Bahía (FIB) es el profesor Dr. Nelson Cerqueira y el Vicerrector es el profesor Dr. Osvaldo Araújo.

⁵ Según ha declarado el arquitecto encargado del proyecto, Marcos Serrano, el inmueble principal tendrá su fachada totalmente restaurada en sus características originales, y el patio central quedará reservado para exposiciones.

⁶ BAUDELAIRE, C. *A modernidade de Baudelaire* (textos inéditos seleccionados por Teixeira Coelho). Rio de Janeiro. Paz e terra, 1988, pág. 140.

⁷ Marcos Serrano y Jorge Martins nos han apoyado en todas las especificidades necesarias para la instalación de las obras sugeridas o presentadas como indispensables, colaborando en tareas que van desde la seguridad del local a la limpieza de la fábrica, dejando intactas las marcas indicativas, malezas, raíces de plantas enredaderas que salían por la tubería, el amarilleado de otras hierbas, y ayudando incluso en la instalación del generador, la adquisición de las lámparas, instalación de escaleras, andamios y labores correspondientes a los obreros y, finalmente, en el patrocinio y elaboración del folleto. Ambos cuidaron de todo con prontitud, en la medida de lo posible y necesario, asumiendo riesgos y costes para el desarrollo de los trabajos.

⁸ Materia, Concepto y Memoria en Poéticas Visuales Contemporáneas, grupo de investigación registrado por el

CNPq, Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.

⁹ N. del T. Juego de palabras, *passarada* es una bandada de pájaros y, a la vez, se corresponde con el verbo pasar y el participio de arar (labrar).

¹⁰ N. del E. Las citas pertenecen a las declaraciones de los artistas.

¹¹ *En las ruinas, la artista revivió heridas como las de los muros que Paulo Guinho recogió y redimensionó, pero se aligeraron con las marcas de agua de las imágenes proyectadas por Wagner Lacerda en los cuerpos vivos, en movimiento. Ocupó su lugar, dialogando expresivamente con las imágenes de Tina Pimentel y se fragilizó con el tintinear los de cristales rotos que venía de la planta baja. Su obra estuvo colgada en el espacio.*

¹² N. del T. divinidad que forma parte de la santería orishá.

Bibliografía:

BAUDELAIRE, C. *A modernidade de Baudelaire* (textos inéditos seleccionados por Teixeira Coelho). Rio de Janeiro. Paz e terra, 1988.

BÉRGSON, H. *Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito*. São Paulo, Martins Fontes, 1999.

CALVINO, Í. *Seis propostas para o próximo milênio*. São Paulo, Companhia das letras, 1990.

GORDILHO-VIGA, M. y V. G.. MARTINS, M. *Cantos contos contos. Uma trama às águas como lugar de passagem*. Salvador, 2004, pág. 555.

KANDINSKY, W. *Do espiritual na arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1990.

MERLEAU-PONTY, M. *O visível e o invisível*. São Paulo, Perspectiva, 1987.

PAREYSON, L. *Formação da obra de arte. In: Estética, teoria da formatividade*. Petrópolis, Vozes, 1991.

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO

Director

Joan Llaveria

Secretario

Luis Armand

Comité científico

José Luis Albelda, Joaquín Aldás,
Luis Armand, José Luis Cueto, Joan Llaveria,
Vicente Mas, Blanca Rosa Pastor,
Joan Bta. Peiró, David Pérez, José Saborit,
Paula Santiago

Comité de trabajo

Javier Claramunt, Francisco de la Torre,
José Manuel Guillén, Alberto March,
Eva Marín, Dolores Pascual

Presentación ponentes

Luis Armand, José Luis Cueto,
Blanca Rosa Pastor, David Pérez

Presentación y organización mesa redonda

José Luis Albelda

Presentación áreas temáticas

Javier Claramunt, Alberto March,
Paula Santiago

Secretaría técnica

Silvia Molinero

Secretaría administrativa

Teresa López

Fotografía

Francisco de la Torre

CFP

Mª Francisca Collado, Ester Srougi

CTT

Gemma Cabrelles

Traductores

João Bernardo Santos, John Joseph Vélez

Alumnos Servipoli

Manuel Félix, Jose Cava

Agradecimientos

José Manuel Iribas, Marina Pastor y Bia Santos. Inma Aliena, Miguel Cabezas, Otavio Cabral, Luisa Cerezuela, Adelaida Frasquet, Asun García, José Ángel García, Javier Gayet, Pablo Mora, Alfredo Moreno, Ana Moreno, Montse Novellón, Ángeles Oliver, Amparo Peris, Daniel Soriano, Alicia Ventura.

Este congreso tiene la *Ayuda para la organización y la difusión de congresos, jornadas y reuniones de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico* de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, con número de registro AORG/2009/094 y la *Ayuda para la organización de congresos, jornadas y reuniones de carácter científico, tecnológico y artístico* del Vicerrectorado de Investigación de la Universitat Politècnica de València con nº de registro 2587.

CIAE, UPV

Centro de Investigación Arte y Entorno

Universitat Politècnica de València

Ciutat Politècnica de la Innovació

Camino de Vera s/n,

46022, Valencia, España

Tel.: +34 96 387 92 23

www.upv.es/ciae

ciae@upvnet.upv.es

CIAE, UPV

El Centro de Investigación Arte y Entorno, CIAE, tiene como finalidad desarrollar y gestionar un programa multidisciplinar de investigación, desarrollo e innovación, referido a la interacción existente entre el Arte y el Entorno.

Este programa integral discurriría a través de disciplinas de la tradición clásica y moderna como la escultura, la pintura, y el dibujo, hasta implementar diversas tecnologías de la imagen y la reproducción con la arquitectura, el paisaje y el urbanismo.

Será misión del CIAE, tanto analizar como proyectar intervenciones plásticas que contemplen las particularidades del Entorno, potenciando su sentido cultural en beneficio de la cohesión ciudadana, y propiciando la identificación de los ciudadanos con la mejora de su ciudad o de su espacio natural circundante.

Director

Constancio Collado

Secretario

Luis Armand

Subdirector

Carlos Domingo

Comisión de proyectos

Joaquín Aldás, Luis Armand,
Constancio Collado, Carlos Domingo,
Joan Llaveria, Eva Marín,
Dolores Pascual, Joan Bta. Peiró,
David Pérez.

Investigadores

Julián Abril, José Luis Albelda,
Joaquín Aldás, Luis Armand,
Guillermo Aymerich, Juan Canales,
Victoria Cano, Carmen Chinchilla,
Javier Claramunt, Constancio Collado,
Antonio Cucala, José Luis Cueto,
Francisco de la Torre, Carlos Domingo,
Amparo Galbis, José Galindo,
Alberto Gálvez, José Manuel Guillén,
Joan Llaveria, Pere Llaveria,
Alberto March, Eva Marín,
Rosa Martínez-Artero, Joel Ricardo,
Evaristo Navarro, Dolores Pascual,
Blanca Rosa Pastor, Joan Bta. Peiró,
David Pérez, Nuria Rodríguez,
Rafael Sánchez-Carralero,
Paula Santiago, Isabel Tristán.

Técnica de apoyo a la investigación

Silvia Molinero

Becarios

Gustavo Morant, Mª Ángela Pueyrredon

