

IX
JORNADAS

ARTE Y CIUDAD

VI ENCUENTROS INTERNACIONALES

Visiones
Urbanas

Preactas

21, 22 y 23
de octubre de 2020

CONGRESO VIRTUAL

PREACTAS

IX Jornadas Internacionales Arte y Ciudad

Madrid, 21, 22 y 23 de octubre de 2020

Universidad Complutense de Madrid

Grupo de Investigación UCM Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea

ARTE Y CIUDAD
ARTE, ARQUITECTURA Y COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

Fundación General
Universidad Complutense de Madrid

VISIONES URBANAS. IX JORNADAS INTERNACIONALES ARTE Y CIUDAD

Presentación

Miguel Ángel Chaves Martín

Director de las Jornadas

Universidad Complutense de Madrid

La ciudad es un cruce de miradas, una simultaneidad y una sucesión de visiones transversales que desde los distintos ámbitos se acercan al fenómeno urbano. No hay una única manera de ver y contar la ciudad, de sentirla, experimentarla y apropiarse de algunos de sus espacios para vivirlos, usarlos, transitarlos o contemplarlos. En el discurso, en la forma en que se relata un acontecimiento, en el manejo de los tiempos y el espacio, plasmando sus valores o defectos, se está construyendo una simultaneidad de visiones que caracterizan el relato de la ciudad y sus señas de identidad, sus imágenes y sus imaginarios. Así, desde las múltiples visiones urbanas, tratamos de revelar a través de una mirada crítica en diversas ciudades y en diferentes momentos, las poéticas urbanas que surgen de esa aproximación e interrelación entre una amplia gama de comportamientos asociados a la producción, gestión y difusión artísticos en el marco de la ciudad y especialmente en el contexto contemporáneo.

Cuando en 1991 Saskia Sassen dejaba constancia de la aparición de *un nuevo tiempo de ciudad*, que definió como ciudad global, estaba incidiendo en la necesidad, ya desarrollada desde décadas anteriores, de conceptualizar el nuevo espacio urbano que la sociedad contemporánea había venido creando, alejándose cada vez más de la idea tradicional de ciudad. Dos años antes Françoise Choay ya habló de *la muerte de la ciudad en el reino de lo urbano*, y en la década siguiente era Edward Soja quien daba por terminada *la era de la metrópolis moderna*. Es evidente que vivimos tiempos de cambio y de grandes transformaciones urbanas que han enriquecido también el debate teórico y metodológico en torno a las ideas, aproximaciones y estudios sobre la ciudad o, siguiendo la terminología de Soja, de los *nuevos mundos urbanos en formación*. Esta intensidad con la que vivimos en la actualidad el fenómeno urbano sigue haciendo imprescindible, como ya hemos apuntado en otras ocasiones, una reflexión profunda sobre lo que la ciudad es y 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.

La ciudad y sus múltiples visiones vuelve a convertirse en foco de atención de la necesaria mirada interdisciplinar con la que siempre se han planteado las *Jornadas Internacionales Arte y Ciudad* que convocan este año su IX edición, como plataforma de reflexión y debate, incidiendo en el protagonismo de lo urbano como el lugar en el que se desarrollan actualmente las manifestaciones artísticas más reconocidas y relevantes de la creación contemporánea, desde el diseño 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.

La ciudad ha sido y continúa siendo en este sentido campo de actuación privilegiado, escenario mutante en que diversos y complejos factores ideológicos determinan o son influidos por las prácticas artísticas. Este complejo entramado cultural que es la ciudad, y especialmente la ciudad contemporánea, ha sido desde su gestación referencia continuada 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 a la intervención en el espacio urbano, desde las ciudades representadas al arte público, desde la sugestión al 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. Espacio, por tanto, que alberga diversidad de grupos sociales estableciendo relaciones entre esos grupos actuando sobre nuestro acontecer diario, influyendo en nuestra manera de pensar, sentir, imaginar, trabajar. La ciudad, el paisaje urbano, se manifiesta así 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 quienes los ocupan, con significado, con valor antropológico, donde relaciones y miradas se complementan e interaccionan. Experimentamos y vemos la ciudad como colectivo y como ser social, cruzamos miradas desde la historia, desde el paisaje, desde la técnica y desde las instituciones, desde el punto de vista del artista plástico al cineasta, del fotógrafo al arquitecto, del diseñador al filólogo, del profesional de la comunicación al periodista, del ciudadano al viajero, enriqueciendo constantemente las visiones urbanas con las que vamos conformando el paisaje de nuestras ciudades vividas y soñadas.

VISIONES
Urbanas

ARTE
Y CIUDAD

JORNADAS

**Ciudad y Representación:
Imágenes, Imaginarios y
Memoria Urbana**

ENTRE RUINAS Y ESCOMBROS. REPRESENTACIONES E INTERPRETACIONES DE LA CIUDAD SÍSMICA

Between ruins and rubble. Representations and interpretations of the seismic city

Carla Fernández Martínez

Universidad de Oviedo

fernandezcarla@uniovi.es

Resumen

El mundo urbano ha sido un tema inspirador para numerosas disciplinas artísticas que inciden en su capacidad para despertar afectos, sentimientos y sensaciones. Esta atracción contribuyó a que, a lo largo de la historia, se fuesen construyendo ciudades imaginarias, superpuestas y alternativas, reflejo de la diversidad interpretativa que ofrecen los paisajes urbanos. A partir de la consolidación de la *veduta* como género pictórico, comenzaron a surgir también subcategorías dedicadas a la plasmación de diversos motivos urbanos, entre los que encontró su lugar la ciudad devastada por fenómenos naturales, como terremotos. Desde mediados del siglo XVIII el número de los artistas que se decantaron por la representación de núcleos urbanos asolados por los embates de la naturaleza fue *in crescendo*. Ese interés se consolidó en la primera mitad de la centuria siguiente, naciendo un nuevo sentimiento estético ligado a la catástrofe. Esta propuesta tiene como objetivo mostrar una investigación sobre el estudio de la iconografía que generaron algunos de los fuertes terremotos que asolaron en el siglo XIX y en la primera mitad del siguiente al sur de Italia. La imagen de las ciudades devastadas traspasó las fronteras de Europa y, en muchos casos, su destrucción y posterior reconstrucción se convirtió en un emblema con el que se asociaron durante décadas. Ciudades rotas y en continuo movimiento, inmortalizadas por artistas y viajeros, cuyas visiones integran lo que se conoce como iconografía sísmica.

Palabras clave

Iconografía sísmica, memoria, identidad.

Abstract

The urban world has been an inspiring theme for numerous artistic disciplines that insist in its ability to awaken affections, feelings and sensations. This attraction contributed to the creation of imaginary, overlapping and alternative cities throughout history, reflecting the interpretive diversity offered by urban landscape. From the consolidation of the *veduta* as a pictorial genre, subcategories dedicated to the shaping of various urban motifs also began to emerge, among which the city devastated by natural phenomena, such as earthquakes, found its place. Since the middle of the 18th century, the number of artists who opted for the representation of urban centers devastated by the onslaught of nature has been increasing. That interest was consolidated in the first half of the following century, giving birth to a new aesthetic feeling linked to the catastrophe. The objective of this proposal is to show an investigation on the study of the iconography generated by some of the strongest earthquakes that struck the South of Italy during the 19th century and the first half of the following one. The image of the devastated cities trespassed the borders of Europe and, in many cases, their destruction and subsequent reconstruction became an emblem with which they were associated for decades. Broken and constantly moving cities, immortalized by artists and travelers, whose visions integrate what is known as seismic iconography.

Keywords

Seismic iconography, memory, identity.

EL CAMBIO DE PARADIGMA DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD EN EL RENACIMIENTO

The paradigm shift on the image of the city in the Renaissance

Carola Díaz de Lope-Díaz Molins

Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)

c.diazdelopediaz@ufv.es

Resumen

Los planos de las ciudades contemporáneas reflejan sucesiones de líneas y datos numéricos que manifiestan la homogeneidad del espacio en el que apenas percibimos distinciones. Son planos que no muestran recorridos, ni cuentan historias. No se basan en edificios simbólicos y singulares como ocurría en las imágenes medievales, sino que reflejan una trama urbana, en ocasiones geométrica, en la que se hace difícil percibir el límite. El paradigma medieval fundamenta la geometría de la ciudad en dos ideas directrices: protección y atracción. La ciudad se manifiesta envuelta por una muralla, que diferencia el cosmos – lo racional, lo ordenado y conocido- frente al caos, y atraída por un centro que la genera. El espacio se torna no homogéneo y el ciudadano busca situarse lo más cerca posible del centro generador de la ciudad. A partir del Renacimiento cambia el modo de entender lo racional, asociándose esto a todo aquello que pueda interpretarse bajo la estricta ley de la matemática y la geometría. Las murallas son más que el límite, y su geometría se planea buscando una estética determinada y un fin. El lenguaje arquitectónico se racionaliza, manifestándose en la representación gráfica de los planos de la ciudad. Leon Battista Alberti describe el plano de Roma como una trama geométrica en la que los edificios no se representan como elementos singulares sino que se subyugan a un ideal de otra índole.

Palabras clave

Ciudad, Alberti, Renacimiento.

Abstract

The drawings representing plans of contemporary cities reflect successions of lines and numerical data showing the homogeneity of the space in which we hardly perceive distinctions. These are drawings that do not show routes, nor tell stories. They are not based on symbolic and singular buildings as occurred in medieval pictograms, but rather reflect an urban plot, sometimes geometric, in which it is hard to perceive the border limit. The medieval paradigm bases the geometry of the city on two guiding ideas: protection and attraction. The city manifests itself wrapped by a wall, which differentiates the cosmos - the rational, the ordered and the known world - from chaos, and attracted by a city center that generates it. The space becomes inhomogeneous and the citizen seeks to be as close as possible to the generating center of the city. From the Renaissance on, the way of understanding the rational thinking changes, associating it with everything that can be interpreted under the strict law of mathematics and geometry. The city walls are more than the border limit, and their geometry is planned looking for a determined aesthetic and goal. The architectural language is rationalized, manifesting itself in the graphic representation of the city drawing plans. Leon Battista Alberti describes the plan of Rome as a geometric pattern in which the buildings are not represented as singular items.

Keywords

City, Alberti, Renaissance.

LA IMAGEN DE LAS CIUDADES: MULTICAPA, EN PLAZA E IMAGINARIAS

The Image of Cities: Multilayer, In Plaza and Imaginary

Daniel Díez Martínez

Universidad Politécnica de Madrid
daniel.diez@upm.es

Marta Muñoz Martín

Universidad Politécnica de Madrid
marta.munozm@upm.es

Resumen

La identidad propia de una ciudad consiste en mucho más que en una aglomeración de edificios. Clima, topografía, arquitectura, historia, economía, religión y, por supuesto, personas, configuran un amplio catálogo de factores tangibles y abstractos que ni son genéricos ni producen siempre los mismos resultados. Muchas ciudades están atravesadas por un río, pero el Sena y París son tan únicos como los taxis de color amarillo en Nueva York. El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre los distintos elementos que configuran el paisaje urbano utilizando como fuente trabajos realizados por estudiantes del taller experimental de “Análisis de la imagen de la ciudad”, que se imparte en el primer curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la ETSAM-UPM. Así, la comunicación se desarrolla sobre tres ejercicios que, si bien presentan un enfoque analítico y gráfico común, se concentran en aspectos diferentes propios de una lectura heterogénea e integradora de la ciudad contemporánea. De esta manera, se aborda el enfoque multifacético de la docencia para la formación del arquitecto, que entiende la ciudad desde una perspectiva transversal que conjuga disciplinas como el urbanismo, la expresión gráfica o el diseño arquitectónico.

Palabras clave

Análisis, arquitectura, ciudad, dibujo, imagen.

Abstract

The distinctive identity of a city consists of much more than an agglomeration of buildings. Climate, topography, architecture, history, economy, religion and, of course, people, configure a wide catalog of tangible and abstract factors that are neither generic nor always produce the same outcomes. Many cities are crossed by a river, but the Seine and Paris are as unique as the yellow color taxis in New York. The main goal of this communication is to look into the different elements that make up the urban landscape using as main documentary source the works carried out by students of the experimental workshop “Analysis of the image of the city,” which is taught in the first course of the Degree in Fundamentals of the Architecture of the ETSAM-UPM. Thus, this paper is organized around three different exercises that, although they present a common analytical and graphic approach, they are focused on different aspects of a heterogeneous vision of the contemporary city. The communication, therefore, addresses the multifaceted approach for the teaching and training of the architect, understanding the city from a transversal perspective that combines disciplines such as urban planning, graphic expression or architectural design.

Keywords

Analysis, architecture, city, drawing, image.

CIUDADES CON GÉNERO. ESTUDIO DEL SESGO DE GÉNERO URBANO A TRAVÉS DE LOS NOMBRES DE CALLES

Cities with gender. Studying urban gender bias through street names

Dolores Gutiérrez-Mora

Universidad de Sevilla

llgmora@gmail.com

Daniel Oto-Peralías

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

danielotoperalias@gmail.com

Resumen

Este artículo analiza la inscripción toponímica urbana para medir la desigualdad de género en las ciudades españolas. Utilizando datos de más de 12 millones de nombres de calles, calculamos para cada municipio español entre 2001 y 2019 un indicador que mide el porcentaje de calles con nombres de mujer respecto al total de calles con nombres femeninos y masculinos, al que llamamos índice de género urbano. De los resultados obtenidos se observa una fuerte asimetría de género en la toponimia urbana: el índice de género urbano promedio para todo el país es solo del 12%, mientras que en las calles nuevas apenas asciende al 22%. También se observan importantes diferencias entre las provincias españolas, oscilando entre el 7,8% para Cáceres y el 16,7% para La Coruña. Este indicador del sesgo de género en las calles es útil como medida cultural de la desigualdad de género a nivel de ciudad, al menos en el ámbito simbólico y representativo. Consideramos que la evidencia aportada por nuestro indicador tiene importantes implicaciones sociales y políticas, ya que ayuda a cuantificar un fenómeno que pasa generalmente desapercibido pero que puede tener consecuencias relevantes dado el fuerte poder simbólico atribuido a los nombres de las calles.

Palabras clave

Nombres de calles, mujeres, género, simbología.

Abstract

This article explores gender inequality in Spanish street names through the analysis of the urban toponymy. Using data from more than 12 million street names, we calculate, for every Spanish municipality between 2001 and 2019 an indicator that measures the percentage of streets with female names compared to the total number of streets with female and male names, which we call the urban gender index. The results show a strong gender asymmetry in the urban toponymy: the average urban gender index for the whole country is only 12%, while for new streets it is barely 22%. There are also important differences between the Spanish provinces, ranging from 7.8% for Cáceres to 16.7% for La Coruña. This indicator of gender bias in street names is useful as a cultural measure of gender inequality at the city level, at least in the symbolic and representative sphere. This research has important policy implications since it helps quantify a phenomenon largely overlooked but with potential consequences given the strong symbolic power attributed to street names.

Keywords

Street names, women, gender, symbology.

VISIONES DE LA CIUDAD EN LA LITERATURA AFRICANA ESCRITA POR MUJERES

Urban views in African literature written by women

Elena Marcén Guillén

Doctora en Historia del Arte (Madrid)

elena_marcen@yahoo.es

Resumen

La ciudad como escenario literario es un tópico que ha dado lugar a múltiples análisis en la teoría y la crítica literarias, por su poder sugestivo y evocador. La narración de la ciudad teje el telón de fondo en el que se desarrolla la acción y nos ayuda a componer una imagen mental del decorado por el que circulan los personajes. En esta comunicación proponemos recomponer la imagen urbana a partir de las producciones literarias de una serie de escritoras africanas contemporáneas. Aunque es inevitable cuestionar la propia denominación de literatura africana, lo cierto es que, a pesar de la diversidad y amplitud del continente y las peculiaridades de cada país, existen una serie de denominadores comunes (económicos, culturales y artísticos) que caracterizan la literatura escrita por mujeres en distintos lugares de África. Así, planteamos analizar las referencias urbanas que aparecen en cinco textos escogidos de las escritoras senegalesas Fatou Diome y Ken Bugul y las nigerianas Buchi Emecheta y Chimamanda Ngozi Adichie, con el objetivo de mirar la ciudad a través de los ojos de las protagonistas de los relatos. Este recorrido reviste un especial interés cuando se aborda la cuestión de la inmigración, uno de los temas que aparecen de forma constante. Por ello, analizaremos los contrastes en la manera de reflejar las imágenes urbanas de los países de origen y de acogida.

Palabras clave

Literatura africana, mujeres escritoras, imagen urbana, inmigración.

Abstract

The city environment as a literary setting is a topic that has been subject to multiple studies in literature theory and criticism, for its suggestive and evocative power. The narration of the city creates the background where the action takes place and helps us compose a mental image of the scenery through which the characters transit. In this paper we propose to rebuild the urban image from the literary works of a series of contemporary African women writers. Although it is inevitable to even question the term 'African literature' itself, the truth is that, despite the diversity and breadth of the continent and the peculiarities of each country, there are a number of common denominators (economic, cultural and artistic) that characterize the literature written by women in different parts of Africa. Thus, we propose to analyse the urban references that appear in five novels and short stories of writers such as Fatou Diome and Ken Bugul (Senegal) and Buchi Emecheta and Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria), with the aim of looking at the city through the eyes of the protagonists of the stories. This journey is especially interesting when addressing the issue of immigration, one of the topics that appear constantly in these stories. Thus, we will study the contrasts in the way of reflecting the urban images of the home and the host countries.

Keywords

African literature, women writers, urban views, immigration.

LOCUS TERRIBILIS: LA CIUDAD Y SU DIMENSIÓN NEGATIVA EN EL WERTHER DE GOETHE

Locus terribilis : the city and his negative dimension at Goethe´s Werther

Esdras Arraes

*Universidad de São Paulo – USP Investigador de pos-doctorado
con beca FAPESP : 2017/12296-2*

esdrasarraes@gmail.com

Resumen

Se sabe que buena parte de la literatura alemana de la segunda mitad del siglo XVIII ha privilegiado la representación de escenas bucólicas o paisajes idílicos en detrimento de las imágenes urbanas. Por otro lado, la ciudad, con sus vicisitudes y dinámicas sociales propias, se ha opuesto al ideal de vida celebrado en la reconciliación del hombre con la naturaleza. La conocida novela epistolar de Johann Wolfgang von Goethe – *Las penas del joven Werther* – es un óptimo ejemplo de esa representación establecida en la oposición campo *versus* ciudad. Mientras que en la primera parte del libro el protagonista se alegra cuando vivencia escenas bucólicas, la segunda configura el “terrible” como imagen característica del mundo urbano. En ese sentido, el artículo procura desarrollar un discurso referente a la ciudad experimentada por Werther como espacio “negativo”, quiero decir, como imagen contraria pero a la vez complementaria del idilio determinado en el principio de la novela. Para Werther, la ciudad sería el *locus* donde el hombre reprime su libertad a fin de adherir a los códigos sociales contrarios a la naturaleza y, por ese motivo, terrible o sublime.

Abstract

It is known that part of German literature from second half 18th century has favored the representation of bucolic scenes or idyllic landscapes. On the other hand, the city, with its own vicissitudes and social dynamics, has opposed the ideal of life celebrated in the reconciliation of man with nature. Johann Wolfgang von Goethe’s well-known epistolary novel - *The Sorrows of Young Werther* - is a great example of that established representation between countryside versus city. While in the first part of the book the protagonist rejoices when he experiences bucolic scenes, the second configures the “terrible” as a characteristic image of urban world. In this sense, the article develops a discourse regarding the city experienced by Werther as a “negative” space, that is to say, as a contrary image but at the same time complementary to idyll determined at the novel’s beginning. For Werther the city would be the locus where man represses his freedom in order to adhere to social codes that are contrary to nature and, for that reason, terrible or sublime.

Palabras clave

Ciudad, Goethe, naturaleza, paisaje, sublime.

Keywords

City, Goethe, landscape, nature, sublime.

LA CIUDAD FRONTERIZA: MIRADAS CRÍTICAS DESDE EL ARTE Y LA ARQUITECTURA

The border city: critical perspectives from art and architecture

Esmeralda Gómez Galera

UCLM

esmeralda.gomez.galera@gmail.com

Resumen

El 13 de agosto de 1961 comenzó la construcción de una frontera que dividiría Berlín durante veintiocho años. La ciudad se convirtió en un paisaje urbano intransitable de este a oeste y el repentino fin de la libertad de tránsito trajo dramáticos efectos para sus habitantes. La experiencia de la ciudad dividida continúa hoy presente en la memoria colectiva y en un paisaje urbano en el cual permanecen las huellas materiales y simbólicas de la antigua frontera. El fenómeno histórico y político del Muro de Berlín, así como la necesidad de pensarlo y reinterpretarlo críticamente, no ha pasado desapercibido en el ámbito de las prácticas artísticas y la teoría de la arquitectura. En la década de los setenta, Rem Koolhaas, Gordon Matta-Clark y Allan Kaprow tomaron la frontera berlinesa como eje de reflexión para desarrollar propuestas críticas que adoptaron formas diversas, desde la producción ensayística de Koolhaas en "The Berlin Wall as Architecture" (1971) y "Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture" (1972) hasta la acción que Matta-Clark llevó a cabo en la superficie del Muro y documentó en el film "The Wall" (1976-2007), sin olvidar la réplica del Muro que construyó y demolió Allan Kaprow junto a sus colaboradores en "Sweet Wall" (1970). Estos trabajos estuvieron destinados a poner en duda la legitimidad de la división, criticar el poder de la arquitectura y cuestionar los constructos ideológicos de la ciudad fronteriza.

Palabras clave

Muro de Berlín, ciudad, arquitectura, arte, frontera.

Abstract

On August 13th 1961, construction began on a border that would divide Berlin for twenty-eight years. The city became an impassable urban landscape from east to west and the sudden end of freedom of transit brought dramatic consequences for its inhabitants. The experience of the divided city is still present in the collective memory and in an urban landscape in which the material and symbolic remains of the old border survive. The historical and political phenomenon of the Berlin Wall, as well as the need to think about it and critically reinterpret it, has not gone unnoticed in the field of artistic practices and architecture. In the 1970s, Rem Koolhaas, Gordon Matta-Clark and Allan Kaprow took the Berlin border as an axis of reflection to develop critical approaches that took very different forms, from the essays and collages by Koolhaas in "The Berlin Wall as Architecture" (1971) and "Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture" (1972) to the direct intervention that Matta-Clark carried out on the surface of the Wall and documented in the film "The Wall" (1976-2007), without forgetting the replica of the Wall that Allan Kaprow built and demolished with his collaborators in "Sweet Wall" (1970). These works were aimed at questioning the legitimacy of division, criticizing the power of architecture and highlighting the ideological constructs of the border city.

Keywords

Berlin Wall, city, architecture, art, border.

EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS RITUALES DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS SUCESOS VIOLENTOS DEL ÚLTIMO SIGLO

Public Space and the Commemoration Rituals of the Violent Events of the Last Century

Ioana Georgiana Șerbănoiu

Universidad Politécnica de Madrid
georgiana.serbanoiu@yahoo.com

Angelique Trachana

Universidad Politécnica de Madrid
angelique.trachana@upm.es

Resumen

La memoria colectiva o memoria social en nuestro siglo, el siglo de las memorias artificiales, consiste fundamentalmente en actos de memoria. Los rituales de la conmemoración son acciones simbólicas que descifran acontecimientos del pasado vinculándose a “lugares de la memoria”. La objetivación de la memoria en el espacio público plantea las posibilidades arquitectónicas para organizar la reunión y la expresión de las sociedades contemporáneas plurales y con diversas memorias y creencias. La violencia constituye una categoría transversal del último siglo. Guerras Mundiales, Holocausto, Guerras civiles, genocidios, terrorismo y otras barbaries jalonan los calendarios con fechas para su conmemoración y los memoriales, los monumentos y los museos son los nuevos los lugares de la memoria en la ciudad. En este trabajo se pretende articular la memoria, los lugares de la memoria, la construcción socio-espacial de la ciudad y las implicaciones del cuerpo y de las emociones en esta construcción; cómo los acontecimientos memorables y las formas en que se recuerdan se definen por la colectividad, la repetición, la duración y los relatos. Los relatos son imprescindibles para entretejer esta sociabilidad espacial; son los mitos que sustentan los ritos y su creación corresponde siempre a una intención de transmitir y de perpetuarse mediante símbolos.

Palabras clave

Memoria colectiva, violencia, rituales de conmemoración, lugares de la memoria, ciudad, arquitectura memorial.

Abstract

In this century – the century of artificial memories – collective memory essentially consists of acts of memory. The commemoration rituals are symbolic actions that decipher the events of the past, while attaching themselves to the “sites of memory”. The objectification of memory in the public space creates the architectural premises to organize the reunion and the expression of today’s plural societies, characterized by different memories and beliefs. Violence constitutes a transversal category of the last century. Be it World Wars or Civil Wars, the Holocaust or other genocides, terrorism or other barbaric acts, all of them mark the calendars with dates for their commemoration, while the memorials, the monuments and the museums have become the new sites of memory in the city. This work aims to articulate the memory, the sites of memory, the socio-spatial construction of the city and the implications of the body and the emotions in this construction, as well as how memorable events and the ways in which they are remembered were defined by the community, the repetition, the duration and the stories. The stories are essential in interweaving spatial sociability; they are the myths that sustain the rites and their creation always corresponds to an intention of transmitting and perpetuating themselves through symbols.

Keywords

Collective memory, violence, commemoration rituals, sites of memory, city, memorial architecture.

UNA CASA EN MEDIO DE LA CALLE: UNA APROXIMACIÓN A LAS VIVENCIAS PÚBLICO/PRIVADAS QUEER

A house in the middle of the street : an approach to queer private/public experiences

Javier Jiménez Leciñena

Universidad de Murcia

franciscojavier.jimenez8@um.es

Resumen

La presente comunicación se propone abordar el tema de las domesticidades alternativas desde una perspectiva queer, que se propondría, en última instancia, definir cómo aquellas vivencias del espacio privado realizadas por sujetos sexodisidentes —en busca siempre de una redefinición de las estructuras simbólicas heterocentradas— redefinen la experiencia doméstica tradicional. Pasando primero por un análisis de la experiencia doméstica normativa, a continuación, se utilizará el ejemplo del grupo de pintores Costus, protagonistas fundamentales de la Movida Madrileña, que muestran en su hacer cotidiano y pictórico una manera radical de abordar esta problemática. Se pone la mirada en manifestaciones que se insertan en el arte contemporáneo y que nos ayudan a entender mejor las implicaciones de esta aproximación que busca redefinir la espacialidad y sus históricas divisiones. Fijando así, la atención sobre el potencial articulador del espacio en la sexualidad y en la identidad de género, concretamente en un lugar aparentemente intocable como es el hogar, núcleo de producción de la familia heterosexual normativa.

Palabras clave

Queer, Costus, domesticidad.

Abstract

The present paper sets out to approach the subject of alternative domesticities from a queer perspective, which would ultimately seek to define how those experiences of the private space carried out by sex-dissident subjects - always seeking a redefinition of heterocentral symbolic structures - redefine traditional domestic experience. Starting first with an analysis of the normative domestic experience, we will move forward to the example of the group of painters Costus, fundamental protagonists of the Movida Madrileña, who show in their daily and pictorial work a radical way of approaching this problem. We will look at manifestations that are inserted in contemporary art which can help us to understand the implications of this approach that seeks to redefine spatiality and its historical divisions. In short putting the attention to the articulating potential of space in sexuality and gender identity, specifically in an apparently untouchable place such as the home, the nucleus of production of the normative heterosexual family.

Keywords

Queer, Costus, domesticity.

LA IMAGEN Y LA PALABRA DE PEPE ESTRUCH EN SUS CIUDADES

The image and the word of Pepe Estruch in his cities

Juana María Balsalobre García

Doctora en Historia

jumabalsalobre@hotmail.com

Cristina Llorens Estarelles

Licenciada en Filosofía y Letras

cvllorens66@gmail.com

Resumen

En este trabajo las fotografías y los documentos aportan, además de su estudio, los signos del pasado vistos hoy desde una perspectiva abierta a los significantes de la ciudad. Lo que aquí planteamos es esa evidente diversidad de la ciudad, no solamente en su dimensión territorial, urbana, social, sino también como una construcción de imágenes por parte del ciudadano, en este caso Pepe Estruch, Premio Nacional de Teatro en 1990, del que se celebran este año los 30 años de la concesión del premio, así como de su fallecimiento. Se mostrará la ciudad como un lugar de encuentro vital, el espacio que configura la mirada del artista: desde la luz de la ciudad natal Alicante, a la que pertenece, hacia otras ciudades en las que vive, pasando incluso por la no ciudad, el campo de concentración, para seguir en los lugares del exilio que lo acogen y le pertenecen, y regresar al origen, Madrid, donde descansar la mirada. Como investigadoras del archivo Estruch, que custodió Israel Chaves durante veintisiete años, hasta que lo donó al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, y desde esta institución y como comisarias de la exposición "Pepe Estruch. Imagen, voz y palabra" (2018), estudiamos y seleccionamos documentos originales, fotografías, programas de teatro, libros y algunos objetos personales del dramaturgo como las maletas que lo acompañaron por todas sus ciudades.

Palabras clave

Ciudad, arte, fotografía, alicante, identidad, memoria.

Abstract

In this work, photographs and documents will provide, in addition to their study, the signs of the past seen today from an open perspective to the signifiers of the city. What we are proposing here is that obvious diversity of the city, not only in its territorial, urban and social dimension, but also as a construction of images made by the citizen. In this study the citizen will be Pepe Estruch, a tribute to the teacher and theater director on the 30th anniversary of his National Theater Award, as well as his death. This will show the city as a vital meeting place, the space that configures the artist's gaze. It starts from the light of his hometown, Alicante, to which he belongs, to other cities where he lives, even through the non-city, the concentration camp, to continue to the places of exile that welcome him and belong to him, and back to the origin, Madrid, where to rest his eyes. As researchers of the Estruch archive, guarded for twenty-seven years by Israel Chaves, until donated to the Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, and, as curators of the exhibition "Pepe Estruch. Image, voice and word" (IAC Juan Gil-Albert, 2018), we have selected and studied original documents, photographs, theater programs, books and some personal objects of the playwright like the suitcases that accompanied him to all his cities.

Keywords

City, art, photography, Alicante, identity, memory.

LA ELOCUENCIA DE LA RUINA EN LA GUERRA CIVIL Y POSGUERRA ESPAÑOLA

The eloquence of the ruin during the Spanish Civi War and post-war

Julia Martínez Cano

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha Universidad de Castilla-La Mancha

Julia.MartinezCano@uclm.es

Resumen

El aparato de propaganda franquista atendió desde el comienzo de la contienda y, después, durante la inmediata posguerra, a uno de los recursos gráficos más potentes de aquel momento para construir y perpetuar su imaginario del conflicto, las fotografías de elementos en ruina. Numerosos monumentos civiles y religiosos fueron arrasados; espacios públicos y viviendas particulares quedaron completamente devastados en las localidades sitiadas y asediadas por las milicias republicanas o las tropas rebeldes y sus aliados. Intencionadamente, este patrimonio destruido fue reproducido a través de los medios de comunicación y propaganda franquistas durante la guerra y la posguerra. La elocuencia de la ruina fue instrumentalizada para construir una identidad nacional basada en la confrontación de bandos, la victoria de los sublevados y la memoria de los mártires. El análisis de las fotografías publicadas en revistas afines, folletos o colecciones postales editadas por entidades vinculadas al bando rebelde y, posteriormente, a la dictadura, permite discernir los usos y mensajes que fueron transmitidos a fin de convertir la ruina en los cimientos del “Nuevo Estado”.

Palabras clave

Guerra civil española, posguerra, fotografía, franquismo, ruina.

Abstract

The system of propaganda during Francoism promptly paid attention to one of the most powerful graphic resources in order to define and perpetuate its stereotypical of the war: photographs of ruin. Civil and religious monuments, public places and particular housings which were devastated in besieged localities by republican militias were reproduced in the media of the dictatorship during the war and even the post-war. The eloquence of the ruin was manipulated to define an identity based on the confrontation of both sides, the victory of the Nationalist faction and the memory of the martyrs. Analysing those photographs which were published on magazines, pamphlets and postcards distributed by entities related to the Rebel faction and, later, the dictatorship allows knowing the purposes and the meaning of the image of the ruin, which was aimed at creating the foundation of the New State.

Keywords

Spanish Civil War, post-war, photography, Francoism, ruin.

VER CON LOS OÍDOS: DERIVAS EN EL ESPACIO SONORO URBANO

Seeing with your ears: drifts in urban sound space

Laura Apolonio

Universidad de Granada

lauraapo@ugr.es

Mar Garrido-Román

Universidad de Granada

margr@ugr.es

Resumen

El objetivo de este estudio es doble: por un lado, mostrar la importancia de la exploración sonora en la percepción de la ciudad y, por otro, presentar el trabajo experimental llevado a cabo en la ciudad de Granada. Nuestra finalidad es rescatar el sentido del oído frente a la predominancia de la vista en nuestra percepción del entorno, revalorizando el caminar como la mejor herramienta para explorar el espacio. Se trata de un acercamiento a la ciudad con un enfoque más fenomenológico, que aspira a una relación placentera, lúdica y emocional del ser humano con su hábitat. El sonido es un sentido capaz de hacer eclosionar nuestro lado más poético, abriendo la frontera entre mundo interior y espacio exterior. Quizás sea el único sentido que nos haga percibir nuestro cuerpo como el lugar que habitamos, con su resonancia y profundidad. Además, nos sumerge en una dimensión temporal más lenta, incluso inmóvil. Para escuchar tenemos que ralentizar, pararnos, estar al acecho. Así nos volvemos totalmente receptivos, habitamos el instante, conectamos con lo efímero. Percibimos nuestra presencia en el espacio que nos rodea en una experiencia holística mucho más envolvente que la sola observación visual. En este trabajo haremos un breve recorrido del urbanismo sensorial y de los principales artistas sonoros que se han dedicado al *soundwalking* y, a continuación, presentaremos nuestro proyecto experimental de rutas sonoras por Granada.

Palabras clave

Soundwalking, arte sonoro, caminar, deriva.

Abstract

The aim of this study is twofold: to reveal the importance of sound exploration in the perception of the city and, on the other hand, to present the experimental work carried out in the city of Granada. Our purpose is to rescue the sense of hearing from the predominance of sight in our perception of the environment, revaluating walking as the best tool to explore space. It is a more phenomenological approach to the city, which aims to establish a pleasant, playful and emotional relationship between humans and their habitat. Sound is a sense that brings out our most poetic side, opening the border between the inner world and outer space. Perhaps it is the only sense that makes us perceive our body as a place we inhabit, with its resonance and depth. Furthermore, it immerses us in a slower, even motionless, time dimension. To listen we need to slow down, stop, be on the lookout. In this way we become totally receptive, we inhabit the instant, we connect with the ephemeral. We perceive our presence in the space around us in a much more enveloping holistic experience than with visual observation alone. In this paper we will take a brief look at sensory urbanism and the main sound artists who have devoted themselves to *soundwalking* and, next, we will present our experimental project of sound routes in Granada.

Keywords

Soundwalking, Sound Art, Walking, Drift.

CIUDADES SOÑADAS, CIUDADES ENMASCARADAS, LAS ALEGORÍAS DE SAUL STEINBERG

Dreamed Cities, Masked Cities, The Joys of Saul Steinberg

Luis García Gil

Universidad Politécnica de Madrid

luisgarciagil@arkitools.com

Javier Francisco Raposo Grau

Universidad Politécnica de Madrid

javierfrancisco.raposo@upm.es

Resumen

El ingenio de Saul Steinberg, una de las grandes figuras mundiales de la ilustración y el dibujo periodístico del siglo XX, se nutre de una mirada nostálgica y sagaz de la Europa que dejó atrás en 1941. ¿Podrían, por tanto, ser sus dibujos una alegoría de las ciudades soñadas en Europa en el siglo XIX, como crítica a la metrópoli americana y en especial la ciudad de Nueva York? La mirada de Steinberg, desde los márgenes de la arquitectura. ¿En qué términos es comparable a la poesía que Baudelaire propone sobre París?, ¿Son las reflexiones de ambos, las de un creador que se encuentra con la ciudad-metrópoli y la describe con la mirada de quien es extraño? Sus dibujos buscan asilo en las multitudes, en su reflejo, en la máscara del ser cotidiano que habita y construye la ciudad y a cuyas calles se asoman los resplandores de la futura y desconsolada forma de vida del ser humano en la gran metrópoli. ¿Es Steinberg un *flâneur*, tal y como lo interpreta Walter Benjamin? ¿Podríamos encontrar una relación con las primeras contribuciones a la descripción narrativa de la multitud que se encuentran en Poe y Baudelaire? La obra de Steinberg nos propone una reflexión sobre lo impersonal y lo absurdo de la existencia humana. ¿Su obra, retoma y desarrolla la herencia de artistas como Daumier, Klee o Grosz? ¿Es Saul Steinberg un artista que dibujó la memoria urbana de su época?

Palabras clave

Steinberg, máscaras, alegorías.

Abstract

The ingenuity of Saul Steinberg, one of the world's great figures of 20th century illustration and journalistic drawing, is nurtured by a nostalgic and sagacious look at the Europe that he left behind in 1941. Could his drawings, therefore, be an allegory of the cities dreamt of in Europe in the XIX century, as a critic of the American metropolis and especially of New York City? In what terms is Steinberg's gaze, from the margins of architecture, comparable to the poetry that Baudelaire proposes about Paris? Are the reflections of both of them, those of a creator who meets the city-metropolis and describes it with the observation of someone who is a stranger? His drawings seek refuge in the crowds, in their reflection, in the mask of the everyday being that inhabits and builds the city, in whose streets can be seen the glimmers of the future and disconsolate way of life of the human being in the great metropolis. Is Steinberg a "flâneur", as interpreted by Walter Benjamin? Could we find a connection with the early contributions to the physiognomy of the crowd found in Poe and Baudelaire? Steinberg's work proposes a reflection on the impersonal and the absurdity of human existence. Does his work take up and develop the legacy of artists such as Daumier, Klee or Grosz? Is Saul Steinberg an artist who drew the urban memory of his time?

Keywords

Steinberg, masks, allegories.

EL DIBUJO DE LA NUEVA CIUDAD. LA GESTIÓN GRÁFICA DE LOS NUEVOS PLANTEAMIENTOS URBANOS

The drawing of the new city. Graphic management of new urban approaches

Mª Asunción Salgado de la Rosa

Universidad Politécnica de Madrid

mariaasuncion.salgado@upm.es

Javier Francisco Raposo Grau

Universidad Politécnica de Madrid

javierfrancisco.raposo@upm.es

Belén Butragueño Díaz Guerra

Universidad Politécnica de Madrid

b.butragueno@upm.es

Resumen

En la actualidad, los medios gráficos que maneja la arquitectura nos dan la capacidad de hacer visible lo invisible. Nos permiten revelar y comunicar aquellas dinámicas que inciden en el espacio urbano anticipando acontecimientos que puedan motivar una intervención sobre el mismo. Complementado con herramientas como el Big Data, el dibujo de los arquitectos posibilita el acceso a parámetros que permiten realizar estas previsiones, elaborando una documentación que ayuda a construir el pensamiento proyectual actual. En lo que afecta al territorio, estas herramientas permiten dejar constancia de las acciones pasadas, presentes y futuras, emprendidas en las zonas en las que se actúa. Este grafismo servirá para abordar proyectos de grandes dimensiones afectados por situaciones complejas, en las que resulta imposible actuar con las herramientas tradicionales de construcción. En esta comunicación, nos hemos centrado en proyectos que, mediante un grafismo singular, encaran los aspectos más controvertidos del paisaje actual. Destacaremos el planteado por Perry Kulper para la recuperación de la David's Island, el europaisaje de Peter Wilson o intervenciones como la de Corner y McNeal en Taking Measures Across the American Landscape. Un proyecto de colaboración ciudadana, como el de Petra Kempf en You are the city, o proyectos de gran impacto social como el de Mathur y da Cunha, entre los que destaca SOAK: Mumbai in an Estuary.

Palabras clave

Intervención, análisis, territorio, dibujo, comunicación, arquitectura.

Abstract

At present, the graphic media involved in architecture allow us to make visible the invisible. They allow us to reveal and communicate the dynamics that affect the urban space anticipating possible motivating events of urban interventions. Big Data tools complement the architects' drawings, giving access to the generating parameters forecasts to be made. The resulting documents help build the current design thinking. In relation to the territory, these tools allow to record the past, present and future actions undertaken in the operating areas. This graphics will serve to address large-scale projects affected by complex situations, traditional construction tools are useless. In this article, we analyze projects that face the most controversial aspects of the current landscape, using a unique graphism. We pay special attention to Perry Kulper's proposal for the recovery of David's Island, the euro-landscape of Peter Wilson and the intervention of Corner and McNeal in "Taking Measures Across the American Landscape". We focus on collaborative projects, including Petra Kempf's in "You are the city", and the project "SOAK: Mumbai in an Estuary" of Mathur and da Cunha, characterized by a significant social impact.

Keywords

Intervention, analysis, territory, drawing, communication, architecture.

ACCIONES CONTRA LA DESCONEXIÓN. ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN PARA COMPRENDER, DESEAR Y AMAR LA CIUDAD

Actions against disconnection. Interaction strategies to understand, desire and love the city

Marta Pérez Rodríguez

Universitat Politècnica de Valencia
marperod@pra.upv.es

Paula Cardells Mosteiro

Universitat Politècnica de Valencia
paucarmo@upv.es

Resumen

Este artículo revisa algunas estrategias urbanas que colocaron al habitante en el centro del debate sobre la ciudad. La mayoría fueron experiencias en los límites de la disciplina arquitectónica, con inquietudes sociales, artísticas o políticas, y que por su vigencia, conviene recuperar si se desea reformular la relación entre habitante y espacio público. La fragmentación del espacio público entrañó fundamentalmente el desarraigo del habitante-transeúnte. El espacio quebrado provocó la incomunicación entre habitante y ciudad, pero también entre los habitantes que compartían ese mismo espacio. La incomunicación resultante fue entendida como una pérdida de identidad, e incluso, como una pérdida de afección del habitante hacia su ciudad. Habitar la ciudad implica tener una idea de su espacio, dotarla de sentido y construir razones por las cuales la amemos, deseemos, e incluso, rechacemos. ¿Cómo definir espacios que atrapen al transeúnte contemporáneo? ¿Cómo enriquecer experiencias, tales como estar, caminar o ir en bicicleta, para que no sean vistas como excepciones sino como parte de la norma? ¿Cómo interpretar la diversidad y la diferencia entre el yo-habitante frente al todos-habitantes? Buscamos encontrar acciones para la ciudad de tiempos y velocidades lentas.

Palabras clave

Espacio público, habitante, significación.

Abstract

This article reviews certain urban strategies that put the inhabitant at the center of the debate on the city. Many of these experiences were in the limits of the architectural discipline, with social, artistic, or political concerns. They are worthy another consideration, if we want to, not just update, but reformulate the relationship between inhabitant and public space. The fragmentation of public space fundamentally entailed the uprooting of the inhabitant-passerby. The broken space caused the lack of communication between the inhabitant and the city, but also between the inhabitants who shared the same space. The resulting uncommunication was understood as a loss of identity, and even as a disaffection of the inhabitant towards their city. Inhabiting the city requires having an idea of its space, giving it meaning and building reasons why we love it, desire it, and even reject it. How to define spaces that trap the contemporary passer-by? How to enrich experiences, such as being in, walking through or cycling along, so that they are not seen as exceptions but as part of the ordinary? How to interpret diversity and difference between the I-inhabitant versus the all-inhabitants? We seek to find actions to support the slow pace city.

Keywords

Public space, inhabitant, meaning.

UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA A LAS DERIVAS URBANAS

An anthropological look to the urban dérive

Rodrigo Almazán Cabetas

URV

Rodrigo.almazan@estudiants.urv.cat

Jorge Fernández López

URV

Jorge.fernandezl@estudiants.urv.cat

Resumen

Desde que la Internacional Situacionista definió por medio de su principal ideólogo, Guy Debord, el concepto de deriva, muchos artistas lo han tomado de referencia como fin para sus creaciones. La deriva es una forma de investigación espacial y conceptual de la ciudad a través de andar sin un rumbo fijo. Los orígenes de la deriva se remontan a los surrealistas, que sirven de referente para los situacionistas, y sus radicales planteamientos sobre la actuación en la realidad práctica. También la posterior figura del flâneur, típica del París decimonónico, próxima al término anglosajón de loitering, le da forma al concepto. En los primeros años del s.XX, el pensador alemán Walter Benjamin, elevó la figura del flâneur a método de hacer ciencia social mientras se camina. En esto, la disciplina antropológica es el paradigma. Su método distintivo es la práctica del trabajo de campo, el estar allí para recopilar toda una serie de datos cualitativos con el fin de teorizar sobre ellos. En definitiva, nuestro objetivo es analizar el concepto de deriva desde la ciencia antropológica. Para ello nos basaremos en la información obtenida a través de la revisión bibliográfica, que complementaremos con nuestra experiencia etnográfica fruto del trabajo de campo realizado en Tarragona durante el presente año.

Palabras clave

Deriva, situacionistas, etnografía, antropología del arte.

Abstract

Since the Situationist international defined through his principal author, Guy Debord, the idea of dérive, many artists have take it as a reference for their creations. The dérive is a way of spatial and conceptual research of the city accomplished walking aimlessly. The origins of the dérive can be found on the surrealism, that serve as a reference for the sitautionists and their radical approaches about acting on the practical reality. Also the idea of the flâneur, took from the Paris of the nineteenth century, and close to the word loitering, shape this concept. On the begining of the twentieth century, the german intellectual Walter Benjamin, raised the figure of the flâneur as a method for making social science while walking. Here anthropology is the paradigm. Its characteristic tool is the field work, use presence to obtain cualitative data and then theorize about it. In conclusion, our aim is to analyze the concept dérive from an anthropological perspective. For this task we will use the information gathered through the bibliographic review and our own experience obtained field working in Tarragona this year.

Keywords

Dérive, situationists, ethnography, anthropology of art.

LA INQUIETANTE OTREDAD DE LA CIUDAD IMAGINARIA: LA OTRA PARTE, DE KUBIN, Y LA INVENCIÓN DE MOREL, DE BIOY CASARES

The uneasy otherness of the imaginary city: Kubin's The Other Side, and Bioy Casares' The Invention of Morel

Tania Alba Rios

Universitat de Barcelona

alba@ub.edu

Resumen

La intención de este trabajo es la de explorar, mediante el análisis, la contextualización y comparación de las novelas *La otra parte*, de Kubin (1908) y *La invención de Morel*, de Adolfo Bioy Casares (1940), de qué manera la ficción especulativa y la literatura distópica alrededor del tema de la ciudad reflejan las inquietudes y angustias de sus autores, así como de la época a la que pertenecen, no tanto para proponer un modelo alternativo, sino para exponer la inconsistencia de los imaginarios ideales. Tomando también en consideración las motivaciones y las particularidades de la elaboración de estas dos obras, se observará cómo, pese a las diferencias entre dichas novelas, tanto por su procedencia como por los modelos que despliegan, presentan importantes puntos en común en su advertencia de cómo el ideal de la ciudad imaginaria contiene en sí mismo su reverso distópico. Ambas se anticipan y se adelantan, además, a la ciudad y el urbanismo contemporáneos en sus vertientes de la realidad virtual y aumentada y de la hiperrealidad según la teorizó Baudrillard.

Palabras clave

Arte, literatura y ciudad, otredad, siniestro, hiperrealidad, distopía.

Abstract

The aim of this work is to explore, through the analysis, contextualization and comparison of the novels *The other side*, by Kubin (1908) and *The invention of Morel*, by Adolfo Bioy Casares (1940), in which way speculative fiction and dystopian literature around the subject of the city reflect their author's concerns and anxieties, as well as the discomfort of the eras to which they belong. It's not about proposing an alternative model, but to expose the inconsistency of the ideal imaginary. Considering as well the motivations and particularities of the elaboration of these two works, it will be observed how, despite the differences between these novels, both have important common points in the models they display: the warning about the idealization of the imaginary city, for it contains in itself its dystopian reverse. Furthermore, both anticipate the contemporary city and urban planning in its aspects of virtual and augmented reality and hyperreality as Baudrillard theorized.

Keywords

Art, literature and city, otherness, uncanny, hiperrealidad, dystopia.

LA IMAGEN DE LA CIUDAD EN LOS TEXTOS ARTÍSTICOS DE LA EDAD MODERNA

The image of the city in the artistic texts of the Modern Age

Verónica Gijón Jiménez

Universidad de Castilla-La Mancha

Verónica.Gijón@uclm.es

Resumen

La literatura artística ha demostrado ser una herramienta muy útil para comprender el fenómeno artístico en diferentes épocas. En la Edad Moderna, se cultivaron varios géneros que tenían la ciudad y la arquitectura como temática principal. Los tratados de arquitectura que comenzaron a aparecer en el Renacimiento, las historias de ciudades que experimentaron un gran florecimiento durante toda la Edad Moderna y los relatos de viaje que prestaron en esta época una atención significativa a las descripciones urbanas. Los tres géneros nos ayudan a comprender la organización de las ciudades y su percepción en la época. El objetivo del presente artículo es realizar una aproximación a la imagen de la ciudad que proyectaban estos textos. También analizaremos sus puntos en común y sus divergencias. Con este propósito nos centraremos en el tratamiento que los tres géneros daban a los edificios de las ciudades. Comprobaremos la importancia de los edificios en la creación de la imagen de la ciudad moderna mediante el análisis de casos concretos.

Palabras clave

Literatura de viajes, historia urbana, tratados arquitectónicos, ciudades de la Edad Moderna.

Abstract

The artistic literature has proved to be an extremely useful tool to understand the artistic phenomenon in different historical periods. Several literary genres which have the city and the architecture as the main topic were cultivated in the early modern period. The architectural treatises that began to appear in the Renaissance, the history of cities that experienced a great flowering during the modern age, and the traveller's tales that paid significant attention in this period to urban descriptions. The three genres help us to understand the organization of the cities and their perception in this period. This article aims to make an approach to the image of the city projected by this kind of text. Furthermore, we will analyze their common grounds and their divergences. For this purpose, we will focus on how the buildings of the town are treated in the three genres. Also, We will check the importance of building in the creation of the city in the early modern age by the analysis of specific cases.

Keywords

Travel literature, urban history, architectural treatises, cities in early modern period.

EL LENTO REGRESO DE PICASSO A MÁLAGA. UNA APROXIMACIÓN AL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA FIGURA DEL ARTISTA EN *DIARIO SUR* (1937-1973)

Picasso's slow return to Malaga. An approach to the informative treatment of the figure of the artist in the newspaper Sur (1937-1973)

Antonio Javier López Carmona

Universidad de Málaga

ajlopez@uma.es

Elena Blanco Castilla

Universidad de Málaga

castilla@uma.es

Resumen

Este trabajo quiere contribuir al estudio sobre el tardío reconocimiento de la figura de Pablo Ruiz Picasso en su ciudad natal y cómo el control político de los medios contribuyó a su reducida presencia en el paisaje urbano de Málaga y en su imaginario colectivo. Para lograr este objetivo se analiza cuantitativa y cualitativamente el tratamiento informativo que el artista recibió en Sur, principal periódico de Málaga, desde la fundación del diario en 1937 hasta 1973, año de la muerte de Picasso. La tímida recuperación periodística de Picasso se filtra tanto en la lenta reivindicación de su figura (que no llegaría de manera decidida hasta los años 80), como en el espacio físico de su ciudad: la Fundación Picasso no abriría hasta 1988, mientras que el Museo Picasso de Barcelona se inauguraba en plena dictadura (1963). El primer homenaje público a Picasso en su ciudad llegaría en 1961 y habría que esperar hasta 2008 para que Málaga dedicara una escultura al artista. El análisis del tratamiento informativo de la figura de Picasso en el principal medio de comunicación de su lugar de origen ilustra la escueta reivindicación que Málaga hizo del artista en vida, algo que se traduce en su paulatina presencia en el paisaje urbano de la ciudad.

Palabras clave

Picasso, Málaga, Sur, imaginario colectivo.

Abstract

This investigation wants to contribute to the study on the late recognition of the figure of Pablo Ruiz Picasso in his hometown and how the political control of the media contributed to his reduced presence in the Malaga urban landscape and in his collective imagination. To achieve this objective, the informative treatment that the artist received in Sur, the main newspaper in Malaga, was analyzed quantitatively and qualitatively, from the foundation of the newspaper in 1937 to 1973, the year of Picasso's death. Picasso's timid journalistic recovery is filtered both in the slow vindication of his figure (which would not arrive decisively until the 1980s), as in the physical space of his city: the Picasso Foundation would not open until 1988, while the Museum Picasso de Barcelona was inaugurated in the middle of the dictatorship (1963). The first public tribute to Picasso in his city would come in 1961 and Malaga would need until 2008 to dedicate a sculpture to the artist. The analysis of the informative treatment of the figure of Picasso in the main media of his place of origin illustrates the brief claim that Malaga made of the artist in life, something that translates into his gradual presence in the urban landscape of the city.

Keywords

Picasso, Malaga, Sur, collective imagination.

PARÍS A TRAVÉS DE LOS OJOS DE LOS ARTISTAS: IMPRESIONISMO Y FOTOGRAFÍA

Paris through the eyes of artists : impressionism and photography

Arianna Iampieri

Università degli studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

arianna.iampieri1993@gmail.com

Resumen

La ciudad de París en la mitad del 1800 es el lugar donde nacen esos hábitos típicos de la llamada "vida moderna". Este clima ideal favoreció el encuentro de los representantes de dos formas de artes muy ligadas entre ellas: la pintura impresionista y la fotografía. El diálogo fértil y el intercambio entre estos artistas produjo una nueva manera de observar y percibir la ciudad. La pintura impresionista propone por primera vez una nueva visión moderna del mundo, con imágenes que representan una realidad temporal y efímera. La fotografía estará destinada a revolucionar la forma de percibir la misma obra de arte y la realidad. Entre los temas favoritos de la pintura y la fotografía está la ciudad de París. Vistas desde arriba, calles llenas de gente, escorzos de la vida parisina, monumentos representados en series, ofrecieron a los artistas el material adecuado para expresar su visión del mundo, caracterizada por imágenes nebulosas y humeantes. A partir de estas consideraciones, se quiere profundizar de manera transversal las influencias mutuas y las intersecciones que se crearon entre estos dos mundos y reflexionar sobre la forma en la que influyeron en la percepción y la representación de la ciudad, centrando la atención en la comparación de unas obras particularmente significativas.

Palabras clave

París, impresionismo, fotografía, ciudad, intersecciones.

Abstract

The city of Paris in the middle of 1800 is the place where those typical habits of the so-called "modern life" are born. This ideal atmosphere promoted the meeting of the representatives of two forms of arts closely linked to each other: impressionist painting and photography. The fertile dialogue and exchange between these artists produced a new way of observing and perceiving the city. Impressionist painting proposes for the first time a new modern vision of the world, with images that represent a temporary and ephemeral reality. Photography will be destined to revolutionize the way of perceiving the work of art and the reality. Among the favorite subjects of painting and photography there is the city of Paris. Top-down views, crowded streets, foreshortenings of Parisian life, monuments represented in series, offered the artists the appropriate material to express their vision of the world, characterized by hazy and smoky images. Based on these considerations, we want to cross-examine the mutual influences and the intersections that were created between these two worlds and reflect on the way in which they influenced the perception and representation of the city, focusing attention on the comparison of particularly significant art works.

Keywords

Paris, impressionism, photography, city, intersections.

ETNOGRAFÍA PATRIMONIAL EN EL CERRO DEL ÁGUILA (SEVILLA). CENTRIFUGANDO EL PATRIMONIO CULTURAL URBANO

Heritage ethnography in El Cerro del Águila (Seville). Centrifuging urban cultural heritage

Carlos García de las Bayonas Abelleira

Universidad de Sevilla

carlos.gbelleira@gmail.com

Resumen

La barriada de El Cerro del Águila fue proyectada a principios de los años 20 con la excusa de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. En ella se asentaron y construyeron sus propias viviendas las familias de los trabajadores que habrían de levantar los pabellones de dicha exposición. Posteriormente, con la instalación de la fábrica de Hilaturas y Tejidos Andaluces S.A. (HYTASA) en los años 40, el barrio consolidó un carácter eminentemente obrero que aún perdura en el imaginario colectivo pese a la desaparición de la industria que lo alumbró. En la actualidad, El Cerro del Águila constituye un espacio terciarizado en un delicado equilibrio entre la idealización de las imágenes de identificación resultantes de la cambiante morfología social a lo largo del tiempo y los procesos de transformación que atañen a toda la ciudad de Sevilla. Así, bajo el supuesto “de que hay ciudad en cada trama urbana y patrimonio en cada espacio habitado”, el estudio en clave patrimonial de un barrio como El Cerro del Águila pone el foco sobre los procesos de construcción simbólica, la participación y la apropiación de los espacios, o la implicación sentimental con el patrimonio, entre otros, al mismo tiempo que se aproxima a las contradicciones existentes entre el centro y la periferia a través de una lectura antropológica que invita a repensar el patrimonio cultural no como un fin, sino como una herramienta de evaluación de los procesos culturales urbanos.

Palabras clave

Cerro del Águila, patrimonio cultural, periferia, Sevilla.

Abstract

The neighborhood of El Cerro del Águila was projected at the beginning of the 20s with the excuse of the Ibero-American Exposition of Seville of 1929. In it the families of the workers who were to raise the pavilions of the exhibition settled and built their own homes. Subsequently, with the installation of the Hilaturas y Tejidos Andaluces S.A. factory (HYTASA) in the 40s, the neighborhood consolidated an eminently working-class character that still lingers in the collective imagination despite the disappearance of the industry that lit it. At present, El Cerro del Águila constitutes a tertiary space in a delicate balance between the idealization of the identification images resulting from the changing social morphology over time and the transformation processes that concern the entire city of Seville. Thus, under the assumption “that there is a city in every urban plot and heritage in each inhabited space”, the study in heritage key of a neighborhood like El Cerro del Águila puts the focus on the processes of symbolic construction, participation and appropriation of the spaces, or the sentimental implication with the heritage, among others, while approaching the contradictions between the center and the periphery through an anthropological reading that invites us to rethink the cultural heritage not as an end, but as an evaluation tool for urban cultural processes.

Keywords

Cerro del Águila, cultural heritage, periphery, Seville.

VISIÓN PERIFÉRICA. SECUENCIACIÓN FOTOGRÁFICA POR EL PAISAJE PERIURBANO DE MADRID

Peripheral Vision. Photographic sequencing along the peri-urban landscape of Madrid

**Carlota Sáenz de
Tejada Granados**

*Universidad CEU
San Pablo (Madrid)*

car.saenzdetejada@ceindo.ceu.es

**Rocío
Santo-Tomás Muro**

*Universidad CEU
San Pablo (Madrid)*

rocio.santotomasmuro@ceu.es

**Eva J.
Rodríguez Romero**

*Universidad CEU
San Pablo (Madrid)*

rodrom@ceu.es

Resumen

Recorrer el paisaje supone un diálogo con el territorio fundamental a la hora de conocer y analizar sus valores y características, ligando la acción humana con el espacio y con el tiempo. Así, el camino, o la carretera, se convierte en un elemento que canaliza las vistas y narra la siempre dinámica y cambiante lectura de un territorio. La percepción del paisaje visto desde la carretera se hace especialmente relevante ante el fenómeno de dispersión urbana. Las tendencias de urbanización reciente de las últimas décadas han conducido a una movilidad cotidiana cada vez más amplia y veloz, favoreciendo la proliferación de espacios 'servidores' a la ciudad en una franja cada vez más extensa y difusa en torno al centro. Esta 'urbanización del territorio' en la zona de proximidad a Madrid se viene conformando en torno a siete ejes radiales: 'corredores metropolitanos' que asumen la función de soporte territorial de estos viajes. Se plantea el análisis de la franja periurbana de Madrid a través de dichos corredores. Para ello, se diseñan y aplican técnicas metodológicas específicas y extrapolables a otros casos o a periferias de otras poblaciones: observación directa, inventario fotográfico secuencial, análisis de contenido y generación de cartografía. Los resultados pretenden ahondar en la caracterización del área periurbana de Madrid, así como enriquecer el catálogo de herramientas de estudio disponibles para los agentes que intervienen en el planteamiento y diseño de estas áreas periurbanas, destinadas a crecer en las décadas venideras.

Palabras clave

Percepción, paisaje, carretera, vista, periurbano, Madrid.

Abstract

The act of traversing the landscape implies a dialogue with the territory, key in understanding and analysing its values and characteristics, linking human action with space and time. In this sense, the path, or the road, becomes an element that channels the views and narrates the always dynamic and changing reading of a territory. Landscape perception from the road becomes especially relevant when faced with the urban dispersion phenomenon. These trends over the last decades have led to long and fast daily mobility, fostering the proliferation of 'serving' spaces in an increasingly wide and diffuse fringe around the city centre. The 'territorial urbanization' around Madrid has been shaped by seven radial axes: 'metropolitan corridors', bearers of said everyday commutes. We propose an analysis of the peri-urban fringe of Madrid through the lens of these corridors. To do so, specific methods are designed and applied, which could be extrapolated to other cases or peripheries: direct observation, sequential photographic inventory, content analysis, and cartography generation. Results seek to delve into the character assessment of the peri-urban area of Madrid, as well as enrich the available toolkit for agents involved in the planning and design of these peri-urban areas, destined to grow in the coming decades.

Keywords

Perception, landscape, road, view, peri-urban, Madrid.

UNA MIRADA A LA CIUDAD DESDE SU INTERIOR: ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA PINTURA SEVILLANA DEL S.XIX

A look at the city from the inside: public and private spaces in the Sevillian painting of the 19th century

Carmen María Molina Alcalá

*Miembro de HUM 747: Centro de Estudios de Arte Contemporáneo.
(Universidad de Sevilla)*

carmolalc90@gmail.com

Resumen

El presente trabajo pretende ofrecer una imagen novedosa sobre la Sevilla decimonónica a través de las escenas de interior que la pintura hispalense nos ha legado. Mediante una selección de obras representativas se muestran las ideas de cotidianidad, intimidad y sociabilidad que tuvieron lugar en los distintos espacios públicos y privados que conformaron el escenario urbano. En el primer bloque, centrado en la producción romántica, se examinan los interiores pintados más recurrentes: la taberna, indisolublemente ligada a la clase trabajadora, y el hogar burgués, que buscó el ideal doméstico en los usos y costumbres impuestos por los duques de Montpensier en el palacio de San Telmo. En el segundo, dirigido a la galería neorromántica y realista, la atención se focaliza sobre la distribución interna de la casa burguesa y popular —de las que resultó un particular modo de vivir—, así como en los establecimientos públicos más relevantes de la segunda mitad del siglo XIX. En definitiva, aportamos una visión original de las “entrañas” de la ciudad fundamentada en la pintura como documento histórico.

Abstract

This paper intends to offer a new image of nineteenth century Seville through the interior scenes that this city's painting has left us. The ideas of everyday life, intimacy, and sociability that took place in the different public and private spaces that created the urban scene are shown through a selection of representative works. On the one hand, in the first section, which is focused on romantic production, the most recurrent painted interiors are reviewed: the tavern, inextricably linked with the working class, and the bourgeois home, which sought the domestic ideal in the uses and habits imposed by the dukes of Montpensier on the Palace of San Telmo. On the other hand, in the second section, which focuses on the neo-romantic and realistic gallery, the attention is focused on the internal distribution of the bourgeois and popular house (a particular way of living was arisen from it), as well as in the most relevant public establishments of the second half of the nineteenth century. In short, an original vision of what lies behind the city based on painting as a historical document is provided here.

Palabras clave

Ciudad, pintura, interiores, sociedad, siglo XIX.

Keywords

City, painting, interiors, society, nineteenth century.

LA HISTORIA URBANA DE MADRID A TRAVÉS DE LA OBRA DE LA ARQUITECTA MARÍA JUANA ONTAÑÓN SÁNCHEZ (1920-2002)

The urban history of Madrid throughout the work of the architect María Juana Ontañón Sánchez (1920-2002)

Elisa Izquierdo Roiz

Universidad Complutense de Madrid

elisaizq@ucm.es

Resumen

A través de la obra y del archivo personal de la arquitecta María Juana Ontañón Sánchez (San Cristóbal de la Laguna, 1920 – Madrid, 2002), es posible recuperar parte de lo acontecido en el urbanismo y la arquitectura de Madrid entre los años 1940 y 1970. Su formación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1939- 1949) coincidió con la reconstrucción de uno de los grandes proyectos anteriores a la Guerra Civil: la Ciudad Universitaria. La obtención del título en Arquitectura en aquella época aseguraba la inmediata promoción profesional debido a todas las demandas y atenciones del Estado para con la arquitectura (reconstrucción monumental, vivienda social, obra pública, etc.). Juana Ontañón se asoció con su pareja, el arquitecto Manuel López-Mateos, y ambos formaron un estudio en Madrid que no cesó su actividad hasta 1980. Su carrera profesional se desarrolló en un contexto provechoso, pues fue el momento en el que la ciudad sufrió una destacada expansión urbanística. Su trabajo se centró en la vivienda social del distrito de Carabanchel, aunque también realizaron obra para la clase media en los barrios de Prosperidad y Ciudad Lineal. Asimismo, Juana Ontañón intervino en el proyecto del actual barrio de San Cristóbal de los Ángeles y en la Unidad Vecinal de Absorción Pan Bendito.

Palabras clave

María Juana Ontañón, Madrid, vivienda social, ETSAM, arquitectura.

Abstract

Through the work and the personal archive of the architecta María Juana Ontañón Sánchez (San Cristóbal de la Laguna, 1920 - Madrid, 2002), it is possible to recover part of what happened in the urban planning and architecture of Madrid between 1940 and 1970. His training at the Higher Technical School of Architecture in Madrid (1939-1949) coincided with the reconstruction of one of the major projects before the Civil War: the University City. Obtaining the degree in Architecture at that time ensured the immediate professional promotion due to all the demands and attention of the State towards architecture (monumental reconstruction, social housing, public works, etc.). Juana Ontañón partnered with her partner, the architect Manuel López-Mateos, and they both formed a study in Madrid that did not cease their activity until 1980. Her professional career was developed in a profitable context, since it was the moment in which the city suffered a major urban expansion. His work focuses on social housing in the Carabanchel district, although they also carried out work for the middle class in the neighborhoods of Prosperidad and Ciudad Lineal. Juana Ontañón also intervened in the project of the current neighborhood of San Cristóbal de los Ángeles and in the Neighborhood Unit of Absorption Pan Bendito.

Keywords

Juana Ontañón, Madrid, social lifehood, ETSAM, architecture.

AMPLIANDO EL CAMPO DE VISIÓN: LA REPRESENTACIÓN DE LA CIUDAD COMO ESPACIO ACONTECIDO

Expanding the field of vision: The representation of the city as a space of events

Felipe Corvalán Tapia

Universidad de Chile (Santiago)

fecorva@u.uchile.cl

Resumen

El siguiente texto propone una lectura crítica de las formas de visualización de la ciudad moderna. Nos referimos a elaboraciones gráficas estrechamente vinculadas a la noción de proyecto y su carácter anticipatorio; que entiende a la ciudad como una disponibilidad y a las estrategias de representación como un espacio simbólico de operación a distancia. Contradiendo esta postura e intentando ampliar el rol asignado a las representaciones en el contexto de la modernidad, analizaremos el trabajo *Urban Re-Identification Grid* de Alison y Peter Smithson, realizado el año 1953. Como veremos, esta propuesta –diversificando la comprensión del proyecto como narrativa que anticipa el orden del espacio – entiende a la ciudad como una sumatoria de acontecimientos; acciones imprevistas que permanentemente resignifican nuestra lectura de la ciudad. Desde un punto de vista estrictamente gráfico, podemos reconocer en este trabajo de los Smithson una apertura considerable respecto a la auto-referencialidad que suele predominar en la representación arquitectónica.

Abstract

The following text proposes a critical reading of the ways of representing the modern city. We refer to representations closely bound up with the notion of the project and its anticipatory nature; which conceives space as an availability and representation strategies as a symbolic area of remote operation. Questioning the role assigned to representations in the context of modernity, we will analyze the work *Urban Re-Identification Grid* by Alison and Peter Smithson, which was made in 1953. The Smithson's work try to link themselves with the changing dynamics that are constantly re-configuring our understanding of reality. In the graphic field, we can recognize in *Urban Re-Identification Grid* an opening-up with respect to the self-referencing that usually predominates in architectural representation.

Palabras clave

Representación, proyecto, acontecimiento, Urban Re-Identification Grid.

Keywords

Representation, project, event, Urban Re-Identification Grid.

IMÁGENES VISUALES DE LA CIUDAD DE LUGO A TRAVÉS DE LA HISTORIA

Visual images of the city of Lugo throughout history

Francisco-Xabier Lauzao-Martínez

Universidade da Coruña

x.louzao@udc.es

Resumen

En este estudio pretendemos recoger la evolución y transformaciones sufridas por la ciudad de Lugo a través de las imágenes visuales que se han conservado a lo largo del tiempo. Imagen y palabra irán configurando la representación de la ciudad, destacando los signos de su pasada grandeza, lo que despertará el interés de los viajeros, con sus variopintas miradas, ya sean nacionales o extranjeros, de acuerdo con su formación, pues no es igual la opinión de un viajero de paso que la mirada de un ingeniero militar acerca de la muralla, en la que aprecia sus aspectos utilitarios y defensivos. Algunos de ellos nos dejarán, además de sus descripciones y opiniones personales, ilustraciones de variado tipo. Será con la llegada el XIX cuando la calidad de estas se incremente, ofreciéndonos a partir de entonces un repertorio como no se había visto hasta entonces. Vistas, edificios, personajes, acontecimientos, serán estudiados científicamente, reproduciéndose en las revistas ilustradas de la época, boletines, prensa diaria y postales, que servirán de recuerdo a turistas y viajeros. El tiempo parece transcurrir más rápido, lo antiguo se ve como viejo y obsoleto, la vida se acelera y una modernidad mal entendida será una de las causas de la pérdida de la imagen tradicional de la ciudad.

Palabras clave

Lugo, imágenes, vistas, urbanismo.

Abstract

In this study we intend to collect the evolution and transformations suffered by the city of Lugo through the visual images that have been preserved over time. Image and word will configure the representation of the city, highlighting the signs of its past greatness, which will arouse the interest of travelers, with their varied views, whether national or foreign, according to their training, because it is not the same a traveler's opinion that the look of a military engineer about the wall, in which he appreciates its utilitarian and defensive aspects. Some of them will leave us, in addition to their descriptions and personal opinions, illustrations of various types. It will be with the arrival on the 19th when the quality of these increases, offering thereafter a repertoire as it had not been seen until then. Views, buildings, characters, events, will be studied scientifically, reproduced in the illustrated magazines of the time, newsletters, daily newspapers and postcards, which will serve as a souvenir to tourists and travelers. Time seems to pass faster, the old is seen as old and obsolete, life is accelerating and a misunderstood modernity will be one of the causes of the loss of the traditional image of the city.

Keywords

Lugo, images, views, urban planning.

PROPUESTA DE HIPÓTESIS VISUAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEZQUITA ALJAMA DE GRANADA (SIGLO XV)

Proposal of a visual hypothesis for the reconstruction of the Aljama Mosque of Granada (15th century)

Juan Carlos Lara Bellón

Universidad de Granada

juancarloslarabellon@gmail.com

Resumen

La comunicación aborda el tema de la recreación visual y virtual de patrimonio histórico incorporando técnicas tradicionales y actuales en la representación de la ciudad. El caso de estudio es la Mezquita Aljama de la ciudad de Granada en el siglo XV. LA investigación emplea el recurso de técnicas innovadoras utilizadas en motores de videojuegos para la recreación de escenarios. Dichos escenarios están basados en una documentación lo más exacta y exhaustiva posible a través de dibujos de plantas históricos, descripciones y registros arqueológicos de la antigua ciudad de Granada, entre otros referentes. El empleo de los recursos audiovisuales, el diseño en 3d y los motores de juego en la representación del patrimonio supone hoy en día una forma interesante e innovadora de presentar la historia al gran público. Permite no solo mostrar con la mayor fidelidad el entorno representado sino también convertirlo en un escenario interactivo. En este campo hablaremos de la metodología de diseño del concept art. Se presentan los dos aspectos complementarios que integran esta investigación: por un lado, la propia recreación del patrimonio histórico (investigación sobre planimetría, fuentes documentales y literarias sobre el edificio). La segunda parte constituye la creación del escenario (técnicas tradicionales de dibujo y nuevas tecnologías gráficas aplicadas a la creación de entornos 3d).

Palabras clave

Ciudad, escenario, hipótesis visual, *concept art*.

Abstract

The contribution addresses the topic of visual and virtual recreation of historic heritage, adding traditional and current techniques to the representation of the city. The target of the study is the city of Granada during the 16th century, a time of great significance regarding history and heritage (in Arab, Jewish and Christian cultures). The study employs the resource of innovative techniques used in videogame engines to recreate environments. These environments are based in the most accurate and thorough documentation, by means of historic cartographies, panoramas, depictions and archaeological records of the old city of Granada, among other references. The use of audio-visual resources, 3d design and game engines into the traditional techniques of heritage representation is a new and interesting way to introduce history to the audiences. This not only allows to depict an environment with fidelity, but also to transform it into an interactive space. In this field we will talk about the design methodology of concept art. Here, the two complementary aspects of this research are presented. On the one side, the recreation of historical heritage itself (research on planimetry, documentary and literary sources about the building). On the other, the creation of the scenery by means of traditional techniques as well as new graphic technologies applied to the creation of 3d environments).

Keywords

City, scenery, visual hypothesis, *concept art*.

ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOTRANSPORTES DE GUADALAJARA Y SU MEMORIA URBANA DE LA MODERNIDAD

Guadalajara Central Bus Station and its urban memory of modernity

Juan López García

Universidad de Guadalajara

lopezjuan02@hotmail.com

Ana Karina Meza De la Torre

Universidad de Guadalajara

karin.arq@live.com.mx

Resumen

En el siglo XX, a mediados de la década de los cincuenta, la ciudad mexicana de Guadalajara es concebida como una gran urbe que quiere estar a la altura de las grandes metrópolis nacionales e internacionales, se busca la transformación de la ciudad para a través de un nuevo lenguaje mostrarse al mundo como una ciudad sin diferencias sociales, que ha alcanzado el progreso y la modernidad. Como parte de un plan gubernamental de crear un nuevo centro para la ciudad de Guadalajara se concibe un proyecto que ofrece actividades culturales y recreativas, y se pretende captar en la zona al turismo que llega en los autobuses a la nueva Estación Central de Autotransportes de Guadalajara, mostrando intempestivamente el desarrollo alcanzado por la ciudad. Inaugurada en 1955 fue la primera central de autobuses en México, lo cual representó un reto para el constructor y para los gobiernos en turno. Los materiales y técnicas son de vanguardia y los esquemas espaciales permiten el funcionamiento de varias líneas de autobuses simultáneamente. La gran construcción de siete niveles rompe con el perfil horizontal que hasta entonces se tenía en la ciudad y representa la modernidad y la comunicación con el resto del país. Actualmente la Central de Autotransportes como tal, sigue definiendo esta porción de la ciudad; si bien por la llegada de nuevas estaciones y de nuevos medios de transporte su uso ha decrecido considerablemente, aún se percibe su atmósfera dinámica y esta ha quedado en la memoria urbana.

Palabras clave

Modernidad, Estación de Autotransportes, memoria urbana.

Abstract

In the twentieth century, in the mid-fifties, the Mexican city of Guadalajara was conceived as a major city that intended to measure up to the national and international metropolises; a transformation of the city was pursued to show itself, through a new language, as a big city without social disparities, which had reached progress and modernity. As a part of the government plan to develop a new center for the city of Guadalajara, there was conceived a project that offered cultural and recreational activities, and it was intended to attract the tourism that arrived by bus to the area of the new Estación Central de Autotransportes de Guadalajara (Guadalajara Central Bus Station), which abruptly displayed the development achieved by the city. Inaugurated in 1955, it was the first central bus station in Mexico, which represented a challenge to the builder and the governments of the day. The materials and techniques were cutting-edge, and the spatial schemas allowed for the simultaneous operation of multiple bus lines. The big seven-level building broke the horizontal profile that, until then, the city had had, and it equally represented modernity and communication with the rest of the country. Central Bus Station as such defines this portion of the city, even nowadays. Although its use has been decreasing considerably because of the arrival of new stations and new means of transportation, its dynamic ambience may still be perceived and has remained in the urban memory.

Keywords

Modernity, Central Bus Station, Urban Memory.

URBAN FICTIONS, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA CIUDAD GLOBAL

Urban fictions, reality and fiction in the global city

Laia Manonelles Moner

Universidad de Barcelona

laiamanonelles@ub.edu

Resumen

China ha experimentado una profunda transformación socioeconómica y urbanística que ha impactado en el diseño de las grandes metrópolis. A partir del proyecto *Urban Fiction*, desarrollado desde el año 2004 hasta la actualidad por la artista Xing Danwen (1967), se analizará el impacto de la transformación y modernización de las ciudades en un mundo global. Xing Danwen recurre a la fotografía, el arte de acción y a la para-teatralidad para construir estas ficciones e ilusiones urbanas enfocando distintas problemáticas de la sociedad actual. A partir de *Urban Fiction* se examinará cómo la creación puede devenir un instrumento para conectar aquello local con lo global, lo privado con lo público, y reflexionar sobre la distopía de unas ciudades deshumanizadas.

Abstract

China has undergone a profound socio-economic and urban transformation that has impacted the design of large metropolises. Xing Danwen (1967) has developed the *Urban Fiction* project, from 2004 to the present day, and through this project will be analyzed the impact of the transformation and modernization of cities in a global world. Xing Danwen uses photography, action art and para-theatricality to build these fictions and urban illusions, focusing on different problems of today's society. Through *Urban Fiction*, we will examine how creation can become a tool to connect the local with the global, the private with the public, and reflect on the dystopia of dehumanized cities.

Palabras clave

Xing Danwen, ciudad, China, globalización, distopía, sociología cultural.

Keywords

Xing Danwen, city, China, globalization, dystopia, cultural sociology.

ARQUITECTURA DESMONTABLE Y MODERNIDAD CULTURAL: EL PABELLÓN DE LA EXPOSICIÓN “ESPAÑA 64” EN MADRID Y SU MUSEOGRAFÍA

Detachable architecture and cultural modernity: The Pavilion of the Exhibition “Spain 64” in Madrid and its museography

Mª Ángeles Cejador Ambroj

Universidad de Zaragoza

mangelesceam@gmail.com

Resumen

Tras la Guerra Civil española, la nación se encontraba en una situación de precariedad de la cual no consiguió emerger hasta entrados los años 50 del siglo XX. A partir de ese período el Régimen franquista comenzó un proceso de apertura al exterior que le fue alejando del estado de autarquía para aproximarle, de forma paulatina, al contexto internacional. En 1964, en pleno desarrollismo español, el Ministerio de Información y Turismo decidió llevar a cabo con motivo de la conmemoración de los XXV Años de Paz conseguidos desde el final de la contienda, una misión con fines culturales y de propaganda mediante exposiciones, festivales, concursos, publicaciones y estrenos cinematográficos. Una de las efemérides más destacadas fue la exposición “España 64”, inaugurada el 1 de mayo en la Lonja de los Nuevos Ministerios en Madrid y que fue una muestra que sintetizaba de manera muy completa las realizaciones de todos esos años de armonía. El diseño tanto del continente –un pabellón transportable, ligero y novedoso, obra del arquitecto Emilio Pérez Piñero -, como del contenido –una exhibición conformada por maquetas, gráficos y fotografías-, resulta de especial interés porque contrasta con los montajes de estilo tradicional y solemne que se habían realizado en los años 40 para las exposiciones de la Reconstrucción Nacional. La museografía de “España 64” dejó relegadas las representaciones clásicas para cumplir con el objetivo de renovación que tenía el Gobierno: presentar a los españoles y al mundo la imagen de una moderna y desarrollada nación en paz.

Palabras clave

Exposición, franquismo, Madrid, XXV Años de Paz, museografía, propaganda.

Abstract

After the Spanish Civil War, the nation was in a precarious situation from which it failed to emerge until the 50s of the twentieth century. From that period the Franco Regime began a process of openness to the outside, which took it away from the state of autarchy to approach, gradually, the international context. In 1964, in full Spanish development, the Ministry of Information and Tourism decided to carry out on the occasion of the commemoration of the XXV Years of Peace achieved since the end of the contest, a mission for cultural and propaganda purposes through exhibitions, festivals, competitions, publications and film premieres. One of the most outstanding ephemeris was the exhibition “Spain 64”, inaugurated on May 1 in the Lonja de los Nuevos Ministerios in Madrid and which was a show that fully synthesized the achievements of all those years of harmony. The design of both the continent – a transportable, light and novel pavilion, the work of the architect Emilio Pérez Piñero -, and the content – an exhibition consisting of models, graphics and photographs -, is of special interest because it contrasts with the traditional and solemn style montages that had been made in the 40s for the exhibitions of National Reconstruction. The museum of “Spain 64” relegated classical representations to fulfill the objective of renewal that the Government had: to present to the Spaniards and the world the image of a modern and developed nation in peace.

Keywords

Exhibition, Francoism, Madrid, XXV Years of Peace, museography, propaganda.

PUERTO Y CIUDAD. LA RENOVACIÓN DE LA IMAGEN DEL FRENTE MARÍTIMO DE AVILÉS

Port and city. The renewal of the image of the Avilés waterfront

**Mª Soledad
Álvarez Martínez**

*Universidad
de Oviedo*

msoledad@uniovi.es

**M^a del Carmen
Bermejo Lorenzo**

*Universidad
de Oviedo*

berloren@uniovi.es

**Natalia
Tielve García**

*Universidad
de Oviedo*

tielvega@uniovi.es

Resumen

El nuevo proyecto de ciudad trazado en Avilés durante las dos últimas décadas ha conducido a su transformación en una metrópoli moderna. Los ejes sobre los que se ha hecho pilotar el cambio han sido la regeneración ambiental y paisajística de la ría, la renovación del puerto, la rehabilitación del centro histórico, la mejora de equipamientos en los barrios y el fomento de nuevos sectores económicos, vinculados a la ingeniería cultural y a la promoción turística, en detrimento de la siderometalurgia y de otras actividades industriales en las que históricamente se había especializado su economía. Dentro de este proyecto de renovación ha desempeñado un papel fundamental la creación del Centro Niemeyer, un equipamiento cultural singular encaminado a promocionar internacionalmente la ciudad.

Abstract

The new city project drawn up in Avilés during the two last decades has led to its transformation into a modern metropolis. The axes on which the change has been based have been the environmental and landscape regeneration of the estuary, the renovation of the port, the rehabilitation of the historic centre, the improvement of facilities in the suburbs and the promotion of new economic sectors, linked to cultural engineering and the promotion of tourism, to the detriment of steelmaking and other industrial activities in which its economy had historically specialised. The creation of the Niemeyer Centre, a unique cultural facility designed to promote the city internationally, has played a fundamental role in this renovation project.

Palabras clave

Regeneración urbana, puerto, ciudad, nuevos patrimonios.

Keywords

Urban regeneration, port, city, new heritage.

PAPAGAIO, DE MARIBEL LONGUEIRA Y LUÍSA VILLALTA. CRÓNICA FOTOGRÁFICO-POÉTICA DE LA TRANSFORMACIÓN DE UN BARRIO

Papagaio, by Maribel Longueira and Luísa Villalta. Photographic-poetic chronicle about Neighborhood's Transformation

María Xesús Nogueira Pereira

Universidade de Santiago de Compostela

mariaxesus.nogueira@usc.es

Resumen

En 2001 se iniciaron las obras de demolición de O *Papagaio*, un popular barrio de A Coruña, para su explotación inmobiliaria. Con ellas comenzaba el proceso de transformación de una zona de edificaciones humildes y de actividad prostibularia en un bloque de viviendas y un centro comercial. El derribo de los inmuebles, que supuso la desaparición de un modo de vida, fue documentado por la fotógrafa Maribel Longueira quien, además de preparar una exposición, compuso, en diálogo interartístico con la poeta Luísa Villalta, el libro *Papagaio* (2006). En él, y desde una mirada crítica, las dos autoras elaboran un documento en el que dejan testimonio de la destrucción y de los recuerdos de una vida cotidiana marcada a lo largo de décadas por la represión, la violencia ejercida por el patriarcado, el estigma, la prostitución y las leyes del mercado. El objetivo de la comunicación es analizar los mecanismos mediante los cuales esta obra artístico-literaria aborda, desde una perspectiva particular, el tema de la ciudad, su memoria y la transformación de sus espacios.

Palabras clave

Ciudad, gentrificación, prostitución, fotografía, poesía.

Abstract

The demolition works for real estate exploitation of O *Papagaio*, a popular neighborhood in A Coruña, started in 2001. With them, the process of transformation of a humble buildings zone and prostibular activity in a block of flats and a shopping center began. The demolition of the buildings, which meant the disappearance of a lifestyle, was documented by the photographer Maribel Longueira. In addition to creating an exhibition, she composed in an inter-artistic dialogue with the poet Luísa Villalta the book titled *Papagaio* (2006). Within it, and from a critical perspective, the two authors prepare a document in which they leave testimony to the destruction and memories of a daily life marked over decades by repression, the violence exerted by patriarchy, prostitution and the market laws. The aim of the communication is to analyze the mechanisms through which this artistic-literary work approaches, from a particular perspective, the theme of the city, its memory and the transformation of its spaces.

Keywords

City, gentrification, prostitution, photography, poetry.

LA TÉCNICA Y LA MÁQUINA COMO UTOPIA URBANA EN LA ICONOGRAFÍA ESTRIDENTISTA, MÉXICO 1920-1935

The technique and machine as an urban utopia in the Estridentismo iconography, Mexico 1920-1935

Mario Hernández González

Universidad Tecnológica de Calvillo

mario.hernandezg@utcalvillo.edu.mx

Resumen

¿Cómo influyó la necesidad de reconstruir al país después de la guerra civil mexicana de 1910 en las prácticas artísticas?, ¿se puede hablar de una idealización de la modernidad reflejada en la iconografía urbana de las obras plásticas de los artistas del estridentismo? El movimiento estridentista representó un ejercicio de imaginación artística que vio en el culto a la máquina y a la técnica, un camino para la modernización del México post revolucionario, el cual se encontraba devastado por años de conflictos internos. En el transcurso de la década de 1920 los artistas mexicanos asumían que el arte debería jugar un papel muy importante en la reconstrucción del país. De este modo, intentaremos mostrar cómo este "culto" a la maquinización fue determinante en la construcción de una iconografía claramente identificable, pero más como una actitud aspiracional, que como una realidad concreta. Los rascacielos de concreto, las antenas de radio, los automóviles, los cableados de los postes para la luz eléctrica o el teléfono y las fábricas con sus chimeneas que tanto aparecen en las obras visuales del estridentismo, hablan de un culto y una veneración a una realidad que no se poseía y, que terminó por construir una imagen urbana que persiste hasta la actualidad.

Palabras clave

Estridentismo, vanguardia, urbano, Muralismo.

Abstract

How the need to rebuild a country after the civil war of 1910 influenced the Mexican art practice? Is it possible to talk about an idealization of the modernity reflected on the urban iconography of the Estridentismo? This movement represented an exercise of artistic imagination based on technique and machine, a path to modernization in devastated post-revolution Mexico. The Mexican artists of the 20's had a social compromise to reconstruct the country. This text is intended to demonstrate that the "cult" to the technology and the machine was decisive to the construction of an iconography. But it was an attitude, an aspiration, not a reality. The skyscrapers, the radio, the automobiles, factories, talk about a cult and a veneration to a life style that Mexican artists didn't have but that contributed to build the actual Mexican urban reality.

Keywords

Estridentismo, vanguard, urban, muralism.

LA MEMORIA DE LAS CIUDADES HISTÓRICAS ALEMANAS

The memory of historical German cities

Michele Caja

Politecnico di Milano

Michele.caja@polimi.it

Resumen

La memoria de la ciudad europea, como fenómeno construido a lo largo del tiempo, es un patrimonio que se conserva en el trazado de sus trazas, espacios y elementos naturales, en los monumentos y artefactos históricos, pero también en la pequeña estructura de solares y parcelas que conforman bloques urbanos. El redescubrimiento de la arquitectura de la ciudad ha entendido la estructura urbana como un fenómeno complejo, construido en diferentes niveles y estratigrafías temporales, que permanece hasta hoy, a veces de manera fragmentaria, y que puede ser reconstruido de diversas maneras, también con la ayuda de documentos iconológicos e históricos. Para reconstruir la memoria urbana se recurre cada vez más a las técnicas analíticas propias de las disciplinas que estudian las civilizaciones antiguas, cuya memoria cultural debe entenderse no sólo como un instrumento para recordar y preservar, sino como un estímulo para el proyecto contemporáneo. El renacimiento de los centros alemanes muestra cómo la ciudad es observada hoy en día a través de esta perspectiva iconológica, con la intención de recuperar su historicidad perdida dentro de la ciudad contemporánea.

Palabras clave

Memoria, ciudades alemanas, reconstrucción.

Abstract

The memory of the European city, as a phenomenon built over time, is a heritage that is preserved in the layout of its traces, spaces and natural elements, in monuments and historical artifacts, but also in the small structure of lots and parcels that make up urban blocks. The rediscovery of the architecture of the city has understood the urban structure as a complex phenomenon, built on different levels and temporal stratigraphies, which remain until today, sometimes in a fragmentary way, and which can be reconstructed in various ways, also with the help of iconological and historical documents. In order to reconstruct the urban memory, the use of analytical techniques typical of the disciplines that study ancient civilizations is increasingly used, whose cultural memory is to be understood not only as a tool for remembering and preserving, but as a stimulus for the contemporary project. The rebirth of German centres shows how the city is today observed through this iconological perspective, with the intention of regaining its lost historicity within the contemporary city.

Keywords

Memory, German cities, reconstruction.

CIUDAD Y ESPACIOS SIMBÓLICOS: CARTOGRAFÍA DE PODER DE LAS FAMILIAS CONVERSAS EN ZARAGOZA EN EL SIGLO XV

City and symbolic Spaces: Sociotopography of judeo-convert families in 15th-Century Zaragoza

Miguel-Ángel Motis-Dolader

Universidad San Jorge de Zaragoza
mamotis@usj.es

Ana Ruiz-Varona

Universidad San Jorge de Zaragoza
nruiz@usj.es

Resumen

La consolidación de los judeoconversos de Zaragoza, capital del reino de Aragón –en especial desde la Disputa de Tortosa (1412-13)–, cuya ciudad cuenta con una población de 18.000-2000 habitantes, transforma la estructura social y la composición de unas élites ciudadanas, con un evidente predominio mercantil, sin menoscabo de los perfiles jurídicos, ennoblecidos por su vinculación con la monarquía. Basándonos en el inventario de los bienes decomisados por la Inquisición (1484-1494) a las familias de este origen étnico-confesional, trazamos la cartografía de su hábitat, entendida no solo espacio residencial, sino con un valor simbólico de prestigio y de proyección social denotado. Adoptamos como categoría de análisis el valor de los inmuebles, destacando la elevada concentración de la élite en las parroquias de San Felipe, Santa María la Mayor y San Pablo, así como su predilección por el entorno del Mercado, arteria motriz de una economía financiera y comercial. La metodología puede extrapolarse a otras ciudades peninsulares, donde se produjeron profundos cambios en el tránsito de la Baja Edad Media a la Modernidad.

Abstract

The consolidation of the Judeo-convert families in Zaragoza (a 1,800-2,000 inhabitants capital city from Aragon kingdom) altered the social structure and the composition of certain citizen elite, especially since the Tortosa Dispute (1412-13). It revealed a commercial predominance followed by legal profiles, which were dignified thanks to their connection with the Monarchy. Based on the inventory of the assets confiscated by the Inquisition (1484-1494) to this ethnic-confessional origin families, we map their habitat, considered not only as of the domestic spatial order but as the symbolic value, and social projection denoted as well. We focus on the amount of real estate as the base of the analysis category, and we infer the high concentration of this elite close to San Felipe, Santa María la Mayor, and San Pablo parishes. Results also highlight their preference for the market surroundings, a financial economy, and a commercial driving force at that time. The methodology applied can be extrapolated to other peninsular cities, where there were profound changes in the transit from the Late Middle Ages to Modernity.

Palabras clave

Aragón Sefarad, Judeoconversos, Cartografía, SIG, Capital simbólico.

Keywords

Aragon Sefarad, Judeo-converts, Cartography, GIS, Symbolic Capital.

DIBUJAR LA CÚPULA. EL CENTRO DE LA MALAGUEIRA

Drawing the dome. The centre of Malagueira

Pedro Guilherme

*CHAIA, Universidade Évora, Portugal
pmg@uevora.pt*

Sofia Salema

*CHAIA, Universidade Évora, Portugal
ssalema@uevora.pt*

Resumen

Este artículo analiza la instrumentalidad de los dibujos de Álvaro Siza en sus prácticas arquitectónicas en el caso específico de Malagueira (Évora, Portugal, 1977-2005). Malagueira actúa como un importante proyecto urbano que implica la práctica de la arquitectura: el plan urbano, el diseño del paisaje, la vivienda y el equipamiento público, y el diseño detallado. Los “libros de dibujo” de Álvaro Siza son objetos de investigación que revelan la mente concienzuda del arquitecto y el dibujo proporciona enfoques específicos para la arquitectura convencional. Aunque el papel principal de la práctica del dibujo es representar conceptos arquitectónicos, el dibujo no es simplemente un medio analítico e interpretativo de representación espacial, sino una herramienta empírica, para el pensamiento visual y la imaginación visual del espacio. Por lo tanto, actúa como una herramienta de investigación dentro del diseño que se puede analizar y transmitir como un enfoque metodológico para investigar “en”, “a través de” y “para” la arquitectura. Los dibujos de Siza proporcionan experiencias espaciales y prestan especial atención al espectador: a través de la mano del arquitecto (redactor) se prueba y verifica la perspectiva (hipótesis) del usuario. La elaboración de hipótesis continuas e implacables, casi obligatorias, y la incorporación de influencias ambiguas y externas crea un corpus de diseño que influye en la pieza final del proyecto.

Palabras clave

Representación arquitectónica, dibujo, creatividad, Álvaro Siza Vieira, Malagueira.

Abstract

This paper analyses the instrumentality of Alvaro Siza's drawings in his architectural practices at the specific case of Malagueira (Évora, Portugal, 1977-2005). Malagueira acts as a major urban project that entails the practice of architecture: the urban plan, the landscape design, housing and public equipment's, and detailed design. Álvaro Siza's “cadernos” (drawing books) are research objects that unveil the conscient mind of the architect and drawing provides specific approaches to mainstream architecture. Although the primary role of drawing practice is to represent architectural concepts, the drawing is not merely an analytical and interpretative means of spatial representation, but an empirical tool, for visual thinking and the visual imagining of space. Thus, it acts as a research tool within design that can be analysed and conveyed as a methodological approach for researching “into”, “through”, and “for” architecture. Siza's drawings provide spatial experiences and give particular attention to the viewer: thru the hand of the architect (drafter) a user's perspective (hypothesis) is tested and verified. The continuous and relentless, almost compulsory, drafting of hypothesis and the incorporation of ambiguous and external influences creates a corpus of design that influences the end piece of the project.

Keywords

Architectural representation, Drawing, Creativity, Álvaro Siza Vieira, Malagueira.

RENOVACIÓN URBANA Y DISPUTA POLÍTICA: GENTRIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GLOBALIDAD EN MADRID Y BARCELONA

Urban renewal and political contention : gentrification and production of globality in Madrid and Barcelona

Pedro Limón López

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Pedro.limon@unir.net

Resumen

En las últimas décadas los espacios urbanos se han erigido en los núcleos desde los cuales se estructuran diferentes procesos de globalización, generándose conflictos en torno a los usos del espacio público, la reestructuración económica promovida por dichas transformaciones, los imaginarios turísticos o de ocio o las formas en que desde los ámbitos urbanos es implementan discursos securitarios que enfatizan en el control, la vigilancia o la exclusión de determinados grupos del espacio público, generando diferentes formas de resistencia en la ciudad. Vinculado a dichos cambios globales, los fenómenos de gentrificación urbana se han erigido como auténticos iconos de producción de globalidad sobre –y desde- las ciudades, como sucede en los casos de Madrid y Barcelona. Desde una perspectiva que parte de una revisión crítica de las Teorías de la regulación, este trabajo analiza el proceso político desarrollado en las últimas dos décadas en torno a los fenómenos de gentrificación desarrollados en Poblenou (Barcelona) y Hortaleza (Madrid) a partir de un estudio comparado que muestra las diferentes agencias existentes en ambos fenómenos. Se pretende demostrar el carácter político intrínseco a los procesos de gentrificación, siempre sujetos a la contestación y negociación vecinal de los lugares en que se desarrollan y emplazan y, en último término, en qué medida esta contestación vecinal ha influido en cómo ambos fenómenos de gentrificación se han erigido en imaginarios de producción de globalidad de Madrid y Barcelona.

Palabras clave

Gentrificación, barrionalismo, producción de globalidad, Poblenou, Hortaleza.

Abstract

In the last decades urban spaces have upurged as the core where different globalization processes are taking place, producing several conflicts around public space uses, economic changes, touristic imaginaries and securitization discourses that are carried out from these spaces. These processes produce control, surveillance and exclusion of several social groups from public space, creating multiple ways of resistance in the city. Gentrification processes have become real symbols and representations of the production of globality over –and from- the cities, as we can see in Madrid and Barcelona. From a critical review of Regulation Theories, the aim of this work is to analyze the political process developed in the last two decades around gentrification processes carried out in Poblenou (Barcelona) and Hortaleza (Madrid), through a comparative study that aims to show different agencies produced in both phenomena. In this way, I would point out the policital dimension that underlies in every gentrification process, that are always tied to neighbourhood negotiation and contention. Ultimately, the aim is also to show how these neighbour contention has affected in the way from which both gentrification processes have become imaginaries of the production of globality in Madrid and Barcelona as well.

Keywords

Gentrification, neighbourhood movement, production of globality, Poblenou, Hortaleza.

Visiones
Urbanas

ARTE
Y CIUDA
JORNADAS

**Ciudad, Cine y
Cultura Audiovisual**

LA CONSTRUCCIÓN DE LA ICONOSFERA DIGITAL URBANA: IMÁGENES, MEDIACIONES, (INTER)ACCIONES

The construction of the urban digital iconsphere : Images, mediations, (inter)actions

Alejandro García García

Universidad Politécnica de Madrid
aggarcia.ab@gmail.com

Eduardo Roig Segovia

Universidad Politécnica de Madrid
eroig@upm.es

Resumen

El texto muestra cómo la relación del ser humano con la imagen de la ciudad se revela de manera diferente de acuerdo con la tecnología propia de cada medio de representación. La incorporación de las tecnologías digitales a la cotidianidad del ser humano inaugura un nuevo régimen visual. Entendiendo la percepción como un proceso comunicativo entre la imagen de la ciudad y sus habitantes, el texto recorre tres regímenes escópicos correspondientes con los tres tipos de imágenes analizados por José Luis Brea: imagen-materia, imagen-film e imagen electrónica. Desde esta estructura, se indaga en el vínculo entre el espectador y la representación de la ciudad en las épocas pre-digitales exponiendo su influjo en la construcción mental del paisaje urbano. Particularizando el análisis al presente digital, se profundiza en la articulación de dicho vínculo sustentada en las interfaces, subrayando el papel interactivo del espectador en el proceso de comunicación. Destacaremos la importancia que para la formación de la iconosfera digital han tenido los videojuegos, principalmente en la interacción humano-máquina. La ecología de la ciudad contemporánea resulta hoy mediada por las interfaces de los distintos dispositivos tecnológicos. Esta mediación digital en los mecanismos perceptivos modifica los procedimientos tradicionales de construcción mental del espacio urbano. A través de tres espacios de percepción digital (*Street View*, *Instagram* y *Realidad Aumentada*) la investigación pretende desvelar la emergencia de los nuevos protocolos perceptivos propiciados por el imperativo tecnológico.

Palabras clave

Imagen, régimen escópico, ciudad, interacción, iconosfera, interfaz.

Abstract

The text points out how the relationship between the human being and the image of the city is differently shown regarding the technology of each representation media. The incorporation of digital technologies into the daily life of the human being inaugurates a new visual regime. Understanding perception as a communicative process between the image of the city and its inhabitants, the text goes through three corresponding visual regimes with the three types of images analyzed by José Luis Brea: image-matter, image-film and electronic image. From this structure, the link between the observer and the representation of the city in the pre-digital eras is shown, exposing its influence on the mental construction of the urban landscape. By particularizing the analysis to the digital present, we deepen the articulation of this link in the interfaces, emphasizing the interactive role of the viewer in the communication process. We will highlight the importance that video games have had for the formation of the digital iconsphere, mainly in human-machine interaction. The ecology of the contemporary city is now mediated by the interfaces of the different technological devices. This digital mediation in perceptual mechanisms modifies traditional mental construction procedures of urban space. Through three spaces of digital perception (*Street View*, *Instagram* and *Augmented Reality*) the research aims to uncover the emergence of the new perceptual protocols fostered by the technological imperative.

Keywords

Image, visual regime, city, interaction, iconsphere, interface.

ANÁLISIS DEL ESPACIO FÍLMICO EN EL DOCUMENTAL DEL PERIODO DE ENTREGUERRAS

Analysis of filmic space in documentary films of Interwar Period

Ángel Sancho Rodríguez

Universidad de Alcalá

angel.sancho@uah.es

Resumen

El origen del cine documental se encuentra en el periodo de entreguerras, cuando los pioneros del cine de no ficción reivindican la captación de la realidad a través de este nuevo lenguaje artístico. Entre los cineastas que defienden esta tesis se encuentra Dziga Vertov, un director que participa en la corriente fílmica de las *Sinfonías de Ciudades* con su película *El hombre de la cámara* (1929). Su obra cinematográfica y teórica influye en los primeros creadores de películas documentales, como son los miembros del *Movimiento Documental Británico*, en especial en su líder: John Grierson. En 1933 este director británico produce junto a Robert Flaherty la película *Industrial Britain*. El cine documental para Vertov y Grierson también se convierte en una forma de reivindicar al creador cinematográfico como artista con una visión propia del mundo. Tanto Vertov como Grierson persiguen su independencia como cineastas, lo que les llevará a buscar también una estética innovadora en cuanto a la fotografía que capta el espacio fílmico. Este espacio en los documentales mencionados se caracteriza por estar rodado en escenarios naturales, donde podemos observar la arquitectura industrial y las obras de ingeniería civil construidas durante el desarrollo industrial en la URSS y en el Reino Unido.

Palabras clave

Espacio fílmico, dirección de fotografía, estética, arquitectura, Vertov, Grierson.

Abstract

The origin of documentary films is in the interwar period, when the pioneers of non-fiction cinema claim to capture reality through this new artistic language. Among the filmmakers who defend this thesis is Dziga Vertov, a director who participates in the film current of the *City Symphonies* with his film *The Man with the Camera* (1929). His cinematographic and theoretical work influenced the first creators of documentary films, such as the members of the *British Documentary film Movement*, especially its leader: John Grierson. In 1933 this British director produced the film *Industrial Britain* with Robert Flaherty. Documentary cinema for Vertov and Grierson also becomes a way of claiming the filmmaker as an artist with his own vision of the world. Both Vertov and Grierson pursue their independence as filmmakers. They are also looking for an innovative aesthetic in terms of photography that captures the filmic space. In the documentaries mentioned, this space is characterized by being shot in natural settings, where we can observe industrial architecture and civil engineering works built during industrial development in the USSR and the United Kingdom.

Keywords

Filmic space, cinematography, aesthetics, architecture, Vertov, Grierson.

LAS CIUDADES EN *THE WALKING DEAD*: IMÁGENES DEL MUNDO

Cities in The Walking Dead: Images of the World

Arturo Encinas Cantalapiedra

Universidad Francisco de Vitoria de Madrid

arturo.encinas@ufv.es

Resumen

El objetivo de esta disertación es clarificar los posibles sentidos de la ciudad en tanto que imagen del mundo en la serie de televisión *The Walking Dead* (Frank Darabont y Angela Kang, 2010-). Para ello se explorarán los elementos de mundo que son objeto de imitación poética en la serie y que se manifiestan preferentemente en la ciudad. Se seguirá la metodología de los mundos posibles, repensada desde autores como Paul Ricoeur, Gadamer o García-Noblejas. La serie presenta un mundo infestado de zombies. Las ciudades se han convertido en sitios inhabitables, pero también otros muchos lugares. Diversos grupos humanos responden a esta situación límite fundando nuevos espacios urbanos alejados de las urbes tradicionales. Los asentamientos se construyen a modo de microciudades o pequeños mundos que son expresión de diferentes antropologías.

Abstract

The aim of this dissertation is to clarify the possible senses of the city as an image of the world in the television series *The Walking Dead* (Frank Darabont y Angela Kang, 2010-). We explore the elements of the world that are poetically imitated in the series. The city is the preferent symbol of *The Walking Dead* to manifest this elements of the world. The methodology of this investigation is Possible Worlds Theory, moreover we pay attention to hermeneuthic authors such as Paul Ricoeur, Gadamer or García-Noblejas. The series presents a world infested by zombies. Cities have become uninhabitable sites, but also many other places. Various human groups respond to this borderline situation by founding new urban spaces away from traditional cities. The settlements are built as microcities (small worlds) that express different anthropologies.

Palabras clave

The Walking Dead, teoría de los mundos posibles, ciudad.

Keywords

The Walking Dead, Possible Worlds Theory, city.

LA HAINE: REPRESENTACIONES DEL ESPACIO DE LA PERIFERIA

La Haine: representations on peripheral spaces *La Haine: representations on peripheral spaces*

Diana González Fonseca

Universidad Complutense de Madrid

dianamig@ucm.es

Resumen

La producción cinematográfica reciente ha explorado el potencial del espacio como lugar de conflicto. *La Haine* (1995), película dirigida por Mathieu Kossowitz da cuenta de las fracturas sociales enraizadas en la *banlieue* a partir de la crónica de tres amigos —Vinz, Saïd y Hubert—. Después de que hirieran a su amigo Abdel, deambulan desde la zona periférica de Chanteloup-les-Vignes hacia el centro de París. A pesar de ser una historia de ficción, la reconstrucción de las interacciones de los protagonistas con el espacio poseen tal realismo que sugieren una producción casi documental vinculada a la experiencia de lo cotidiano. La historia oscila entre lo público y lo privado, el centro y la periferia, el lugar y el no-lugar. La pertenencia al espacio está relacionada con el fenómeno urbano y con el desarrollo en particular de la ciudad de París. Para leer la configuración espacial, Henri Lefebvre ofrece, por un lado, los conceptos de representación del espacio y espacio de representación. Por otro lado, David Harvey permite una lectura desde la diferencia de clases.

Palabras clave

La Haine, ciudad, espacio, periferia, *banlieue*.

Abstract

Recent film production has explored the potential of space as a place of conflict. The film *La Haine* (1995) directed by Mathieu Kossowitz shows the social fractures as rooted in the *banlieue* by telling the chronicle of three friends —Vinz, Saïd and Hubert—. After their friend Abdel was wounded, they wander from the peripheral area of Chante-loup-les-Vignes to central Paris. Despite the fictional character of the story, the reconstruction of the protagonists' interactions with space has such realism it almost suggest a documentary production linked to the experience of everyday life. The story oscillates between the public and the private, the center and the periphery, the place and the non-place. Belonging to space is related to the urban phenomenon and to the particular development of the city of Paris. In order to read spatial configuration, Henri Lefebvre, on the one hand, offers the concepts of space representation and representation space. On the other hand, David Harvey allows a reading aligned to class struggle.

Keywords

La Haine, city, peripherla space, *banlieue*.

LA ETERNA BELLEZA: ECOS DEL CINE SORRENTINIANO EN LA CIUDAD DE ROMA

The eternal beauty: Ecos of the Sorrentinian film in the city of Rome

Enrique Mena García

Universidad Católica de Murcia

emena2@ucam.edu

Resumen

En Roma, la urbe eterna de caos, tragedia y romanticismo, todo es posible, desde la magia del pasado, hasta los variopintos personajes que transcurren en la película *La Grande Bellezza* de Sorrentino. Los fotogramas que desprende su cine ante la ciudad es de magnificencia, donde todo suena con armonía, fluyen esculturas como su río Tíber que deleitan el paso, acompasado de los sampietrini que lanzan su melodía de creación romana. El director revela en más de dos horas muchos conceptos en uno a modo de Gestalt, el cual podría ser el eco bello y de pasión ante lo habitado, como: Il dolce far niente; hedonismo; vejez; decadencia; amor; poesía urbana; muerte; literatura; nostalgia; incomunicación; melancolía; bloqueo artístico; declive de Italia; etc., con guiños al maestro Fellini y a un sinfín de proyecciones vinculadas a esta capital, reconocida como “caput mundi”, cuya oda visual es trepidante, desde la excentricidad del paisanaje como la estética del paisaje, cuya fotografía no puede, sino, engrandecer la película y la ciudad, unida a una música que no deja indiferente, tanto por el odio o amor que despierta en el espectador.

Palabras clave

Sorrentino, Roma, cine, arte, paisaje, Gambardella.

Abstract

In Rome, the eternal city of chaos, tragedy and romanticism, everything is possible, from the magic of the past, to the various characters that take place in Sorrentino's movie *La Grande Bellezza*. The frames that his cinema gives off before the city is of magnificence, where everything sounds in harmony, sculptures flow like his Tiber river that delight the passage, accompanied by the sampietrini that launch their melody of Roman creation. The director reveals in more than two hours many concepts in one by way of Gestalt, which could be the beautiful and passionate echo before the inhabited, such as: Il dolce far niente; hedonism; old age; decline; love; urban poetry; death; literature; nostalgia; solitary confinement melancholia; artistic blockage; decline of Italy; etc., with nods to the master Fellini and a myriad of projections linked to this capital, recognized as “caput mun-di”, whose visual ode is thrilling, from the eccentricity of the landscape as the aesthetics of the landscape, whose Photography cannot, but, enlarge the film and the city, together with music that does not leave indifferent, so much for the hatred or love that arouses in the spectator

Keywords

Sorrentino, Rome, cinema, art, landscape, Gambardella.

CIUDAD SOBRE RUEDAS. VISIONES DEL AUTOMÓVIL EN EL CINE URBANO MEXICANO

A City on Wheels. Visions of the Automobile in Mexican Urban Cinema

Georgina Cebey

Universidad de Tübingen

ginacebey@gmail.com

Resumen

Este artículo examina la presencia de los vehículos motorizados en tres cintas urbanas realizadas entre 1971 y 2000. En la pantalla cinematográfica, el automóvil ha sido un objeto constantemente utilizado para dar cuenta o escenificar un entorno metropolitano. Hoy en día, con más de cinco millones de vehículos en circulación y un crecimiento urbano caótico, el habitante de la Ciudad de México parece condenado a perder hasta 195 horas al año al interior de un vehículo atascado en un embotellamiento. Considerar este fenómeno en las representaciones fílmicas que dan cuenta de la vida en una megaciudad merece atención. A partir de una aproximación panorámica, mi objetivo es demostrar por un lado el impacto del automóvil en el pasaje construido, social y cultural de las ciudades, y por el otro, el valor de la imagen en movimiento como herramienta para dilucidar algunos de los significados del habitar en una megalópolis del Sur Global. Propongo que, a partir de la noción de visualidad, es posible acercarse a los vínculos que sujeto y ciudad establecen, una relación dialéctica mediada por la figura del automóvil.

Palabras clave

Automóvil, megalópolis, cine urbano, Ciudad de México, visualidad.

Abstract

This article examines the presence of motorized vehicles in three urban films released between the years 1971 and 2000. In cinema, the automobile has often been used to highlight or provide scenery for the metropolis. As of today, with more than 5 million cars currently circulating in a city that has grown chaotically in the past decades, the average inhabitant of Mexico City appears condemned to waste nearly 195 hours of his life every year stuck in traffic jams. Representations of this urban reality in film deserves our attention. By offering a panoramic of three films, my intention is to offer a vantage from which to showcase the impact of the automobile on the social, cultural and built landscapes of the city, as well as highlight the value of image as a tool through which to explore certain realities of life in a metropolis of the Global South. This article proposes visuality as a tool through which to better understand the ties that bind urban subjects and their cities; and to show how the dialectic they partake in is traversed by the automobile.

Keywords

Automobile, Megalopolis, Urban Cinema, Mexico City, Visuality.

CIUDAD Y SÍNTOMAS FILMADOS: ESPACIO Y TIEMPO EN LA BARCELONA CINEMATOGRÁFICA

City and symptoms in films: Space and time in filmic Barcelona

Inés Aquilué Junyent

Universitat Politècnica de Catalunya

ines.aquilue@upc.edu

Resumen

Este artículo presenta un análisis holístico y sincrónico de la evolución del sistema urbano de la ciudad de Barcelona a través de la cultura popular, en este caso, el cine. El objetivo es comprender las transformaciones de la ciudad a través de la realidad filmada. De este modo se identifican períodos de especial inestabilidad en los que se hayan producido transformaciones urbanas, y a su vez se analizan filmes rodados en estos períodos. Estas películas se caracterizan por emplear imágenes de la ciudad, que permiten registrar los cambios acaecidos en su masa material, seleccionadas en función de esta lectura espacial, de la contemporaneidad del relato en relación a los espacios grabados y del vínculo entre la narración y la propia ciudad. Los cinco filmes sobre los que se trabaja son: *Barrios bajos* (Puche, 1937); *Los Tarantos* (Rovira-Beleta, 1963); *Perros callejeros* (de la Loma, 1977); *Todo sobre mi madre* (Almodóvar, 1999); y *Biutiful* (González Iñárritu, 2010). El registro e identificación de las escenas rodadas en la ciudad ha permitido trazar un continuo de relaciones entre la evolución material de la ciudad y la lectura espacial de los filmes analizados.

Palabras clave

Transformación urbana, análisis fílmico, inestabilidad urbana, cinema español.

Abstract

This article presents a holistic and synchronic analysis of the evolution of the urban system of Barcelona through popular culture, in this case, cinema. The objective is to understand the transformations of the city through filmed scenes. Thus, it is proposed to identify periods of special instability in which urban transformations have occurred, and in turn, film shots recorded in these periods are analysed. These films use images of the city, which record changes in their urban tissues, and they are selected based on this spatial reading, the contemporaneity of the story in relation to film locations and the link between its narration and the city. The five films selected are: *Barrios bajos* (Puche, 1937); *Los Tarantos* (Rovira-Beleta, 1963); *Perros callejeros* (de la Loma, 1977); *Todo sobre mi madre* (Almodóvar, 1999) and *Biutiful* (González Iñárritu, 2010). The recording and identification of the scenes shot in the city have made it possible to trace a continuum of relationships between its material evolution and the spatial reading of the films analysed.

Keywords

Urban transformations, film analysis, urban instability, Spanish cinema.

CINE CHILENO DOCUMENTAL Y MEGATERREMOTOS DE VALDIVIA-1960 Y CAUQUENES-2010

*The Chilean documentary cinema and mega-earthquakes
of Valdivia-1960 and Cauquenes-2010*

Iván Méndez Olivares

Universidad de Chile

iamendez@u.uchile.cl

Resumen

El cine se origina en Chile durante 1896 cuando se exhiben películas de los hermanos Lumière en Salas de Teatro de la capital y Valparaíso. Posteriormente, en plena década del '20 la cinematografía local incluye reportajes noticiosos en las principales salas del país, lo cual, se fortalece en 1942 mediante la creación de la empresa pública Chile-Films, entidad que en su primera etapa produce largometrajes de ficción de regular calidad artística, situación que varía política y activamente durante los convulsionados años '60 hasta el golpe militar de 1973; hechos, los cuales, facilitan su privatización a fines de los '80. Así, mediante este recorrido histórico la investigación recupera el documental *La Respuesta* (1961) de Leopoldo Castedo -exiliado de la Guerra Civil española y reconocido historiador del Chile republicano- que mediante la técnica del montaje alternado captura las acciones colaborativas de la población para canalizar el desborde del Lago Riñihue, tras el sismo de 9.5 Mw de la ciudad de Valdivia que figura hasta la fecha como el mayor desastre telúrico de la humanidad. En correlato, la naturaleza se manifiesta el 27F de 2010 con otro megaterremoto. En este caso, se recurre al documental *Tres semanas después* (2010) del realizador chileno José Torres Leiva, cuya propuesta se estructura mediante planos largos y mínimos movimientos de cámara a escala de sedimentos, huellas y palimpsesto de la memoria. En definitiva, los hechos y línea investigativa aluden a documentales de logrado rigor y belleza filmica en correspondencia a nuestra memoria histórica y colectiva.

Palabras clave

Patrimonio fílmico, memoria histórica, megaterremoto, antropología visual.

Abstract

The cinema originates in Chile, in 1896 (late 19th century) when films by the Lumière brothers were shown in theaters in the capital (Santiago) and the city of Valparaíso. Later, during the 1920s, local cinematography included news reports, exhibited in the main theaters in the country, which was strengthened in 1942 through the creation of the public company Chile-Films, an entity that in its first stage produced feature films of fiction of regular artistic quality, a situation that varied politically and actively during the convulsed years of 1960 until the military coup of 1973; facts, which facilitate its privatization in the late 1980s. Thus, through this historical journey, the investigation recovers the documentary *La Respuesta* (1961) by Leopoldo Castedo -exiled from the Spanish Civil War and renowned historian of republican Chile- who, using the alternate assembly technique, captures the collaborative actions of the population to channel the overflow of the Riñihue lough, after the 9.5 Mw earthquake in the city of Valdivia, which appears to date as the greatest earthquake disaster in humanity. In correlation, nature manifests on 27F (February) 2010 with another mega-earthquake. In this case, the documentary *Tres Semanas Después* (2010) by the Chilean director José Torres Leiva is used, whose proposal is structured by long shots and minimal camera movements on the scale of sediments, footprints, and palimpsest of memory. In short, the facts and the investigative line refer to documentaries of accomplished rigor and filmic beauty in correspondence with our historical and collective memory.

Keywords

Film heritage, historical memory, mega-earthquake, visual anthropology.

FILMAR LA CIUDAD: MADRID Y SU ESPACIO URBANO EN EL CINE DE BASILIO MARTÍN PATINO

Filming the city: Madrid and its urban space in Basilio Martín Patino's films

Javier San Andrés Corral

Universidad Complutense de Madrid

jsanan01@ucm.es

Resumen

A lo largo de su trayectoria como cineasta, Basilio Martín Patino mostró una persistente preocupación por la ciudad. A través de la representación del espacio urbano, el director desplegó un cine de vocación documental y fuerte sentido realista y, al propio tiempo, de hondo sentido subjetivo. En su producción cinematográfica, Salamanca y Madrid adquirieron un papel protagonista, reflejo del sentido semántico y semiótico que el realizador otorgó al espacio fílmico. Así lo indicó en varios de sus artículos de crítica cinematográfica y en su texto teórico sobre el montaje. Su pretensión era doble: comprender la ciudad y expresar a través de ella sus inquietudes intelectuales y su relación con los dos espacios en los que vivió y se formó como cineasta. Este trabajo se ocupa de la representación de Madrid en las obras que Martín Patino dedicó explícitamente a indagar en la identidad y la realidad de la ciudad, *Paseo por los letrados de Madrid* (1968) y *Madrid* (1987). Con ello se pretende reflexionar sobre la estrecha relación entre la ciudad y el cine, que pretende un encuentro interdisciplinar entre la historia urbana y los estudios sobre cine.

Abstract

Along his career as a filmmaker, Basilio Martín Patino showed a persistent concern about the town. Through the representation of the urban space, the director unfolded a realist cinema with a subjective sense. In his cinematographic production, Salamanca and Madrid acquired a main role, as a reflection of the semantic and semiotic sense which Martín Patino gave to the filmic space. He revealed his effort in many of his works as cinematographic critic and in his text about the editing. His double aspiration consisted in understanding the town and expressing his inquisitiveness and his relationship with the spaces in which he lived and he educated as a filmmaker. This work analyses the representation of Madrid in films that Martín Patino dedicated to investigate the identity and the reality of the city, *Paseo por los letrados de Madrid* (1968) and *Madrid* (1987). The objective is reflecting on the narrow relationship between town and cinema, from a interdisciplinary perspec

Palabras clave

Ciudad, cine, espacio, Madrid, Basilio Martín Patino, Nuevo Cine Español.

Keywords

Town, cinema, space, Madrid, Basilio Martín Patino, New Spanish Cinema, Madrid.

OMAR LITTLE. EL HACKER URBANO Y EL ACTIVISMO BANDIDO

Little Omar. The urban hacker and the activist bandit

Juan Carlos Castro-Domínguez

Universidad de Alicante

jc.castro@ua.es

Resumen

La teleserie *The Wire* narra la vida de Baltimore. Está estructurada en 5 temporadas en las que cada una aborda cinco capas que describen la ciudad: los colectivos excluidos socialmente, la infraestructura, la política, la educación pública y los medios de comunicación. Esta estructura aporta una visión muy precisa y real de la complejidad económica, política y social de una ciudad deprimida de Estados Unidos como es Baltimore. Es más, se trata de una de las mejores descripciones que se hayan hecho hasta el momento de la complejidad urbana y las relaciones de intereses y poder que conforman el devenir urbano. Omar es uno de los personajes de esta teleserie. Omar es negro, gay y bandido. Vive precariamente escondido en los mismos suburbios en los que roba a traficantes, colabora con la policía y dispara a matar a cualquiera que le plante cara. Omar es un personaje al margen de todo y de todos. Vive al margen de la ley que intenta imponer la fuerza del orden, al margen de los códigos que rigen los bajos fondos. Un antisistema radical que se rige por un código ético propio con el que es difícil no empatizar y que le hace ser perseguido por la policía y los traficantes y ser rechazado socialmente por su orientación sexual.

Palabras clave

The Wire, hacker urbano, espacio público, activismo bandido, arquitectura y ficción, arquitectura y conflicto.

Abstract

The Wire tells the story of Baltimore's life. It is structured in 5 seasons in which shows five layers that describe the city: the slums, the infrastructure, the politics, the public education and the media. This structure provides a very precise and real vision of the economic, political and social complexity of a depressed city in the United States like Baltimore. Moreover, it is one of the best descriptions ever made of urban complexity and the relationships of interest and power that shape urban development. Omar is one of the characters in this TV show. Omar is black, gay and a bandit. He lives precariously hidden in the same suburbs where he steals drug dealers, collaborates with the police and shoots to kill anyone who confronts him. Omar is a character on the fringes of everything and everyone. He lives on the fringes of the law that tries to impose the force of order, on the fringes of the codes that govern the underworld. He is a radical anti-system with his own code of ethics that is hard not to empathize with. He is persecuted by the police and the traffickers and is socially rejected because of his sexual orientation.

Keywords

The Wire, urban hacker, public space, bandit activism, architecture and fiction, architecture and conflict.

LA MEMORIA VISUAL DE LA CIUDAD CONFORMADA A TRAVÉS DE LOS ARCHIVOS DE TELEVISIÓN

The visual memory of the city formed through the television archives

Juan Carlos Marcos Recio

Universidad Complutense

jmarcos@ucm.es

Paloma Hidalgo Goyanes

Universidad Complutense

pahidalg@ucm.es

Resumen

La construcción de las ciudades y su propia fisonomía y evolución son en ocasiones informaciones recurrentes en los medios de comunicación. Los centros de documentación de televisión atesoran multitud de contenidos audiovisuales que tienen como protagonista a la ciudad y el arte que alberga. Su consulta es requisito imprescindible desde hace años para arquitectos, sociólogos, urbanistas, artistas y otros profesionales que afrontan los nuevos retos a los que se enfrentan como creadores de espacios. Estos centros son la garantía que permite a los expertos tener conocimientos sobre las ciudades ya olvidadas y que la televisión rescata en sus programas. La visualidad de la televisión forma a los ciudadanos en el imaginario colectivo de una manera diferente de ver y comprender la fisonomía de las ciudades y el arte que inspiran y contienen. Sirvan a modo de ejemplo dos series producidas y emitidas por dos canales de televisión españolas: "Madrid barrio a barrio" (Telemadrid) y "Ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad" (TVE).

Abstract

The construction of cities and their own physiognomy and evolution are sometimes recurring information in the media. The television documentation centers treasure a multitude of audiovisual contents that have as protagonist the city and the art it houses. Your consultation is an essential requirement for years for architects, sociologists, urban planners, artists and other professionals who face the new challenges they face as creators of spaces. These centers are the guarantee that allows experts to have knowledge about forgotten cities and that television rescues in their programs. The visuality of television forms citizens in the collective imagination in a different way of seeing and understanding the physiognomy of the cities and the art they inspire and contain. Serve as an example two series produced and broadcast by two Spanish television channels: "Madrid neighborhood by neighborhood" (Telemadrid) and "Spanish World Heritage Cities" (TVE).

Palabras clave

Televisión, Patrimonio, Ciudades, Medios de comunicación, Contenidos audiovisuales

Keywords

Television, Heritage, Cities, Media, Audiovisual contents.

LA IMPOSIBILIDAD DEL DESEO EN LA EUR42, ANÁLISIS SECUENCIAL DE *L'ECLISSE* (1962) DE MICHELANGELO ANTONIONI

The impossibility of desire in the EUR42, sequential análisis of L'Eclisse (1962) from Michelangelo Antonioni

Lara Madrid del Campo

Universidad Rey Juan Carlos I (Madrid)

l.madridd@alumnos.urjc.es

Resumen

En la presente comunicación abordamos, a través del análisis de la película *L'Eclisse* (Michelangelo Antonioni, 1962), la dialéctica entre la ciudad y el deseo, o más bien, la imposibilidad del mismo. La trama del film, una mujer que acaba de sufrir una ruptura comienza una relación amorosa con otro hombre, se desarrolla en "La esposizione universale Roma", EUR, originalmente llamada E42. Este escenario fue ideado en 1935 por Benito Mussolini y planeado para dar celebrarse los veinte años de fascismo. Esta exposición fue frustrada por la Segunda Guerra Mundial y el conjunto arquitectónico se convirtió con los años en barrio residencial. Por lo tanto, la puesta en escena del film se desarrolla en un espacio diseñado para algo que nunca tuvo lugar. A través del análisis secuencial nos fijaremos en la relación que se establece entre los personajes y este paisaje urbano, ya que creemos que mediante esta relación enrarecida entre personaje y la arquitectura, puede localizarse una estructura simbólica en la que Antonioni transmite sin apenas diálogos, la crisis de los sentimientos.

Palabras clave

Arquitectura racionalista, Michelangelo Antonioni, Roma, EUR42, puesta en escena, deseo, crisis de los sentimientos.

Abstract

In this communication we approach, through the analysis of the film *L'Eclisse* (Michelangelo Antonioni, 1962), the dialectic between the city and the desire, or rather, the impossibility of the desire. The plot of the film, a woman who has just suffered a breakup and begins a love affair with another man, is developed in "La Esposizione Universale Roma", EUR, originally called E42. This scenario was devised in 1935 by Benito Mussolini and was planned to celebrate twenty years of fascism. This exhibition was frustrated by the Second World War and the architectural complex became a residential neighborhood over the years. Therefore, the staging of the film takes place in a space designed for something that never took place. Through sequential analysis we will look at the relationship established between the characters and this urban landscape, since we believe that through this rarefied relationship between character and architecture, a symbolic structure can be located in which Antonioni transmits with hardly any dialogue, the crisis of the feelings.

Keywords

Rationalist architecture, Michelangelo Antonioni, Rome, EUR42, scenography, desire, crisis of the feelings.

LA FLÂNEUSE LIBRE. ENRAIZAMIENTO, RELACIONES Y DESEXUALIZACIÓN EN LA PARÍS DE CLÉO DE 5 A 7 DE AGNÈS VARDA

The free flâneuse rooting, relationships and desexualization in the Paris of Cléo from 5 to 7 Agnès Varda

Laura Mercader Amigó

Universitat de Barcelona

lmercader@ub.edu

Resumen

A partir del breve ensayo de Virginia Woolf, sobre la *flânerie* femenina, *Sin rumbo por las calles: una aventura londinense* (1927), descubro una forma libre del patriarcado de entender la figura de la flâneuse que conecta con la interpretación que hace Agnès Varda de la misma en la película *Cléo de 5 a 7* (1962). Parto del debate feminista sobre la *flâneuse*, inaugurado en la década de los 80 del siglo XX y de cuya controversia se han nutrido muchos de los estudios sobre la *flânerie* del personaje de Varda, pero me desplazo de muchas de sus tesis, sobre todo de aquellas que se quedan atrapadas en el patriarcado. Mi propuesta indaga en cuatro cuestiones en las que *Cléo* se desmarca del sistema de significados patriarcal: el enraizamiento en una comunidad, la red de relaciones significativas que ayudan a su transformación existencial, la disolución de los límites entre lo público y lo privado y la desexualización tanto del mirar como de la ciudad de París.

Abstract

Starting from Virginia Woolf's essay on female *flânerie* *Street Haunting, A London Adventure* (1927), I discover a new meaning and a new way of interpreting the flâneuse, a meaning free from the patriarchy. I connect it with Agnès Varda's movie *Cléo from 5 to 7* (1962). My starting point is the feminist debate of the Eighties about the *flâneuse*, but not to follow it but to disagree with it because, in my opinion, it is trapped by patriarchal statements. My proposal deals with four questions where Cléo proves herself free from patriarchal ways and meaning: her rooting in a community, the network of significant relationships that help her personal existential transformation, the blurring of limits between private and public, and her desexualization of her gaze and, with it, of the whole city of Paris.

Palabras clave

Flâneuse, feminismo, Agnès Varda, *Cléo de 5 a 7*.

Keywords

Flâneuse, feminism, Agnès Varda, *Cléo de 5 a 7*.

SPACE SYSTEM: LA CIUDAD COMO RECLAMO PUBLICITARIO EN LA OBRA DE WOODY ALLEN

Space system: the city as an advertising claim in Woody Allen's work

Marta de Miguel Zamora

Universidad Rey Juan Carlos

marta.demiguel@urjc.es

Resumen

El director de cine Woody Allen ha utilizado la ciudad como un elemento inherente a sus películas. Ha mostrado los núcleos urbanos desde una perspectiva visual, conceptual y conductual. El espacio es para Allen un recurso narrativo cargado de contenido que suscita gran interés analítico. De hecho, tras un análisis trasversal a su filmografía urbana se ha detectado que utiliza la ciudad como reclamo publicitario de sus películas, lo que, a la vez, le ha aportado sostenibilidad profesional, libertad creativa y un propio sistema de producción cinematográfico, el Space System, un modelo basado en el interés que suscita en el espectador una ciudad y el modo de vida de cada una de ellas. En este artículo se presenta el término y desde el punto de vista teórico y se especifica cómo lo ha utilizado Woody Allen a lo largo de su carrera como director de cine.

Abstract

Film director Woody Allen has used the city as an inherent element in his films. He has shown urban centers from a visual, conceptual and behavioral perspective. The space is for Allen a narrative resource full of analytical interest. In fact, after a cross-sectional analysis of his urban filmography, it has been detected that he uses the city as an advertising claim for his films, which, at the same time, has contributed to his own professional sustainability, creative freedom and he has permitted him to create his own system of film production, the Space System, a model based on the interest that a city and the way of life of each one arouses in the viewer. This article introduces the term Space System, from a theoretical point of view, and specifies how Woody Allen has used it throughout his career as a film director.

Palabras clave

Ciudad, Woody Allen, reclamo publicitario, producción cinematográfica, Space System.

Keywords

City, Woody Allen, advertising claim, film production, Space System.

DE PERROS CALLEJEROS A BIEN DURO. INFLUENCIAS DE LA ESTÉTICA QUINQUI SOBRE EL IMAGINARIO DEL BARRIO DE LA MINA

From 'Perros Callejeros' to 'Bien Duro'. Influences of the 'Quinqui' Aesthetic in the Urban Imaginary of the Neighbourhood of La Mina

Mónica Aubán Borrell

Universitat Politècnica de Catalunya

monica.auban@gmail.com

Resumen

En la segunda mitad de los años setenta, en medio de un ambiente de apertura y de cambio, el cine español acogió un subgénero, el llamado cine quinquí, cuya temática quedó articulada en torno a una problemática muy concreta: la delincuencia juvenil. La popularidad cosechada por sus películas y, sobre todo, por sus personajes principales reservó a estos jóvenes y al relato de sus fechorías un espacio propio en los medios de comunicación. Dentro del particular universo quinquí, la representación de los barrios señalados como lugar de residencia de los protagonistas entraña una complejidad especial. De manera injustificada pero muy efectiva, las connotaciones negativas atribuidas a los delincuentes juveniles desbordaron los límites de los sujetos que las encarnaban para extenderse hacia territorios completos, fijando en su avance difamatorio el imaginario de estos lugares. El caso de La Mina, barrio periférico ubicado en el límite entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs, resulta paradigmático de este proceso de degradación de la imagen de un lugar habitado. En concreto, el seguimiento del hilo que, desde el rodaje de la primera película de la saga *Perros Callejeros* hasta la reciente aparición del barrio en el videoclip *Bien Duro* de C. Tangana, ha recorrido y vertebrado la representación de La Mina nos permitirá adentrarnos en las implicaciones de lo quinquí en la percepción de determinados enclaves urbanos.

Palabras clave

Imaginarios urbanos, cine quinquí, memoria urbana, barrios marginados, afectos, territorios del temor.

Abstract

During the second half of the 1970s, in a moment of deep political and social transformations, the so called 'cine quinquí' emerged as a subgenre within the Spanish cinema. The main plot shared by films belonging to this subgenre, the juvenile delinquency, soared the popularity of 'cine quinquí'. From 1977 until 1987, not only actors but also misdemeanours committed by them captured the attention of the media. Getting into the universe of the 'cine quinquí', the representation of neighbourhoods where protagonists of these films lived is particularly controversial. In an unfair but very effective manner, negative connotations associated with juvenile delinquents went beyond the limit of their subjectivities extending through entire territories. Thus, the bond that linked minor delinquency to peripheral districts led to a deformation of their urban imaginary. The proposed approach to the neighbourhood of La Mina (Sant Adrià de Besòs) will enable to reflect on the complexities in the construction of the imaginary embodied by the 'quinquí' aesthetic. Specifically, the historical look to the relationship between La Mina and this aesthetic, started by *Perros Callejeros* in 1977 and lasted to *Bien Duro* by C. Tangana in 2018, will allow us to think about the importance of the 'cine quinquí' in the common perception of La Mina as a dangerous area.

Keywords

Urban Imaginaries, 'Quinquí' Aesthetics, Urban Memory, Marginalized Districts, Affects, Territories of Fear.

LA CIUDAD (RE)CREADA, LA URBE FILMADA: LA NARRACIÓN DE LA METRÓPOLIS EN “A ROMA CON AMOR” (WOODY ALLEN, 2012)

The filmed and (re)created city: the narration of the metropolis in 'To Rome with love' (Woody Allen, 2012)

Mónica Tovar-Vicente

ESNE - Escuela Universitaria de Diseño,
Innovación y Tecnología (Madrid)

monica.tovar@esne.es

Resumen

Roma, plató cinematográfico. Roma, ciudad fílmica. La capital italiana está considerada, junto con otras ciudades como París y Nueva York, uno de los escenarios urbanos más emblemáticos de la Historia del séptimo arte. Una apreciación que, justificada, en gran parte, por su propia biografía estructural, también ha quedado reforzada gracias a corrientes artísticas como el neorrealismo y a determinados directores nacionales (Fellini, Moretti o Pasolini, entre otros) quienes le han otorgado un rol narrativo que oscila entre el de espectadora y aquel otro de la que comparte protagonismo. Junto a estas miradas locales, las de múltiples realizadores internacionales que han prolongado el mito cinematográfico de la *città eterna* y entre las que se encuentra la de Woody Allen quien, con *A Roma con amor* (2012), concluía la trilogía urbana europea previamente desarrollada en Barcelona (2008) y París (2011). Frente a la relativa simplicidad narrativa de estos dos largometrajes, la última producción se complejiza al aunar cuatro relatos que, si bien diferenciados en términos históricos y de composición de personajes, acaban describiendo a la misma identidad metropolitana en un ejercicio productivo en el que el aprovechamiento de los espacios urbanos compositivos es su principal hilo constructor. Allen muestra a una Roma centralista, aglutinadora que, dados los vaivenes de los estratos narrativos, parece diversificarse haciéndose eco, al mismo tiempo, de su constitución poliédrica y una significancia perfectamente acomodada.

Palabras clave

Roma, cine, urbe, ciudad narrada, icono, *riione*.

Abstract

Rome, cinematographic set. Rome, filmic city. The Italian capital is considered, beside other cities as Paris and New York, one of the most emblematic urban settings of the History of the seventh art. An appreciation justified, greatly, by its biographical structure, but also, reinforced by artistic movements as the neorealism and determined national directors (Fellini, Moretti o Pasolini, among others) who have given to it a narrative role that oscillates between the observation and the participation in one of the main roles. Together with these local glances, these others of the international directors who have extended the cinematographic myth of the *città eterna* being one of them Woody Allen who, with *To Rome with love* (2012), finished his European urban trilogy previously developed in Barcelona (2008) and Paris (2011). Opposite to the relative narrative simplicity of these two films, the last production is more complex due to the coexistence of four stories distinguishable by its characters and narratives elements which describe the same metropolitan identity replying to a filmic strategy based on the use of determined natural sets. Allen shows a centralist Rome that, according to the different narrative levels, looks more diversified revealing its multifaceted constitution and a significance perfectly sustained.

Keywords

Rome, cinema, city, narrated city, icon, *riione*.

SOKÚROV DESDE DOSTOIEVSKI. LA CIUDAD DE PÁGINAS SUSURRANTES

Sokurov from Dostoevsky. The city of Whispering Pages

Pablo López Santana

ETSA – Universidad de Sevilla

lopezsantanap@gmail.com

Resumen

Dostoevski consigue con *Crimen y castigo* uno de los cúlmenes existencialistas de su obra sobre los conceptos de la culpabilidad y la redención. Esto explica el dilema psicológico de su protagonista, Raskólnikov. Aleksándr Sokúrov aprovecha este conflicto introspectivo del personaje en su adaptación cinematográfica de la novela –Páginas susurrantes– para construir un peculiar relato espacial en la diégesis de la ciudad de San Petersburgo. De este modo, el cineasta transforma la que por aquel entonces era la capital de la Rusia zarista en una entidad urbana encriptada en una serie de espacios que reflejan, mediante su asfixiante atmósfera claustro, el estado interior del propio Raskólnikov. Sokúrov trabaja así los límites de una ciudad convencionalmente representada. Aleksándr Sokúrov utiliza así la ciudad en Páginas susurrantes para manifestar en su espacio el estado emocional del protagonista de su cinta: el de un sujeto atormentado por sus conflictos psicológicos y alienado en sus dificultades para discernir lo moralmente correcto. La ciudad se sitúa entonces en un espacio incierto entre el interior y el exterior, entre el bien y el mal y se muestra como tal en una fisicidad formal creada en un concurso de esfuerzos recíprocos de la literatura y el cine.

Palabras clave

Aleksándr Sokúrov, Páginas susurrantes, Cine, Ciudad, *Crimen y castigo*, Dostoevski.

Abstract

Dostoevsky's *Crime and Punishment* is one of the most important existentialist pieces of his work, which is anchored in the concepts of guilt and redemption. This explains the main character's, Raskolnikov, psychological dilemma. Alexander Sokurov takes advantage of this introspective conflict in his film adaptation, titled *Whispering Pages*, for making a particular spatial depiction, on the screen, of the St. Petersburg city. Thus, the filmmaker turns the one-time capital of Tsarist Russia into an encrypted urban entity via a series of spaces which mirror, thanks to a suffocating and confined atmosphere, Raskolnikov's own interior life. In so doing, Sokurov operates the boundaries of a traditionally depicted city. Alexander Sokurov uses *Whispering Pages'* city to depict in its space the individual frame of mind of the hero – an individual tormented by the psychological conflict and alienated by his difficulties to know what is morally right. Hence, the city is an uncertain space among good and evil, which is shown by its physicality and by a reciprocal conjunction between literature and cinema.

Keywords

Alexander Sokurov, *Whispering Pages*, Cinema, City, *Crime and Punishment*, Dostoevsky.

LA EPOCA DE ORO DEL CINE MEXICANO. IMAGINARIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL

The golden age of Mexican cinema. Architectural and cultural imaginary

Rocío Ramírez Villalpando

Universidad Autónoma de Aguascalientes

rocioramirezvillalpando@gmail.com

Resumen

El cine ha documentado a través de la historia el devenir de las sociedades, su cotidianeidad, el espacio que transita, la zona pública en la que interactúa con el todo, así como el área íntima que lo envuelve y conforma. Relacionándose estrechamente con la arquitectura, pues es en ella, donde todo converge. La denominada “época de oro”, llevó a México a la cima del mercado en los países de habla hispana. Existen cintas parteaguas no solamente por la calidad del filme o guion, sino porque tras la imagen se logró plasmar la diversidad cultural mexicana, y en ella su arquitectura. Las haciendas pueden conocerse en su esplendor en cintas como *La Malquerida* o *La Posesión* (ambas de 1949); la identidad y cultura de los pueblos indígenas se plasmó eficazmente en *Macario* (1960). Las vecindades de la capital se aprecian a la perfección en el filme *Nosotros los pobres* (1948). Así, a través de la imagen se observa cómo se vivían los espacios, se relata parte de la historia arquitectónica del país y las nuevas expectativas de vida presentes en la sociedad mexicana, que se hacen visibles en cintas como *Siempre tuya* (1951), dejando constancia de la enorme diferencia entre la arquitectura rural y aquella que, paralelamente existía en las ciudades. El cine mexicano sobresalió a nivel internacional hasta el último lustro de los años cincuenta del pasado siglo XX, decreciendo intempestivamente, hasta llegar a una situación agónica que duró décadas, de la que emergió hasta el presente siglo XXI.

Palabras clave

Cine, arquitectura, cultura, sociedad.

Abstract

Cinema has documented throughout history, the memory of societies, their daily lives, the space that transits, the public area in which it interacts with everything, as well as the intimate area that surrounds and shapes it. Closely related to architecture, because it is where everything converges. The so-called “golden age” led Mexico to the top of the market in Spanish-speaking countries. There are water-shed tapes not only for the quality of the film or script, but also because behind the image it was possible to capture the Mexican cultural diversity, and its architecture. The haciendas can be seen in their splendor in films such as *La Malquerida* or *La Posesión* (both from 1949); The identity and culture of indigenous peoples was effectively captured in *Macario* (1960). The neighborhoods of the capital are perfectly appreciated in the movie *Nosotros los pobres* (1948). Thus, through the image it is observed how the spaces were lived, part of the architectural history of the country and the new life expectations present in the Mexican society, which are made visible in films such as *Siempre tuya* (1952), recording the enormous difference between rural architecture and that which, in parallel, exist in cities. Mexican cinema stood out internationally until the last decade of the fifties of the 20th century, abruptly decreasing, until it reached an agonizing situation that lasted decades, from which it emerged until the current century.

Keywords

Cinema, architecture, culture, society.

LONDRES DESPUÉS DEL BLITZ: VIVIENDAS DE POSGUERRA Y ESPACIOS DE MUJERES

London after the Blitz: Postwar Housing and Women's Spaces

Sigrid Preissl

Independent Researcher (London)

s.preissl.11@ucl.ac.uk

Resumen

Después de la Segunda Guerra Mundial, Londres se enfrentó a una escasez de viviendas durante las décadas de 1940 y 1950. La destrucción durante la guerra y la falta de materiales de construcción, mano de obra y capital exacerbaron la falta de nuevas viviendas en la década de 1930. Incluso durante la guerra, los debates públicos correlacionaron la planificación de la reconstrucción con la necesidad de nuevas viviendas y un diseño mejorado, así como con los papeles de las mujeres en el espacio privado de la casa de la posguerra. A través del gobierno y la retórica de la prensa, la cocina llena de artilugios se convirtió en el símbolo del hogar moderno, que, a su vez, se convirtió en el emblema de la reconstrucción. Primero, este artículo analiza el proceso de reconstrucción a través de la casa de la posguerra al examinar cómo el diseño de la vivienda cambió de la era anterior a la posguerra. En segundo lugar, explora representaciones cinematográficas de los papeles de las mujeres en relación con la (re) construcción de espacios privados de posguerra. Este análisis muestra cómo el discurso de reconstrucción enmarca la posibilidad de un hogar "ideal" y su relación con el concepto construido de mujeres "ideales". A través del análisis de películas británicas de ficción y no ficción, así como informes gubernamentales y la prensa, este examen interdisciplinario demuestra cómo el gobierno y los planificadores, así como los debates públicos, construyeron hogares modernos pero insistieron en los papeles de género tradicionales.

Palabras clave

Cine británico, espacios de mujeres, reconstrucción de posguerra.

Abstract

Following World War II, London grappled with a housing shortage throughout the 1940s and 1950s. Wartime destruction, and a lack of building materials, labour and capital exacerbated the 1930s lack of new housing. Even during the war, public debates correlated reconstruction planning with both the need for new housing and improved design as well as with women's roles in the private space of the postwar home. Through the government and the press's rhetoric, the gadget-filled kitchen became the symbol of the modern home, which, in turn, became the emblem of reconstruction. First, this paper analyses the reconstruction process through the postwar home by examining how housing design changed from the pre- to the postwar era. Second, it explores cinematic representations of women's roles in relation to the (re)construction of postwar private spaces. This analysis shows how the rebuilding discourse framed the possibility of an "ideal" home and its relationship to the constructed concept of "ideal" women. This paper demonstrates how the government and planners as well as the press and public debates constructed modern homes while insisting on traditional gender roles. Through the analysis of British mid-century fiction and non-fiction films as well as government reports and press articles, this interdisciplinary examination contributes to the fields of film and architecture as well as to the growing revisionist scholarship of women's history that places gender politics at the heart of Britain's postwar reconstruction.

Keywords

British cinema, women's spaces, postwar reconstruction.

LA CIUDAD Y LAS MUSAS. JOSE LUIS GUERIN, BANKSY Y EL ARTE CALLEJERO

The City and the Muses. Jose Luis Guerin, Banksy, and Street Art

Teresa M. Vilarós-Soler

Texas A&M University (USA)

vilaros@tamu.edu

Resumen

La última entrada de la humanidad en la era del Antropoceno y Nooceno se corresponde con la acelerada desaparición del marco de la cuaternidad originaria proveedora del hábitat naturaleza/cultura que hacía posible en el mundo, en el sentido Heideggeriano, la convivencia entre dioses y humanos y por tanto del construir y el pensar. A la pérdida del hábitat de la cuaternidad corresponde la retirada de los dioses de la ciudad; y así también de sus musas, antiguas procuradoras y garantes del cuidado de las ciudades, es decir, de su armonía poético-técnico-política (*tekné*). Este trabajo contrapone y analiza dos artistas y dos formas de arte contemporáneo muy diferentes que trazan, evocan y/o constatan esa retirada de las musas de nuestras ciudades, así como su posible reposicionamiento poético-infrapolítico: el cine de José Luis Guerin en su trilogía de películas sobre ellas (*En la ciudad de Sylvia*, *Unas fotos de la ciudad de Sylvia* y *La academia de las musas*); y el arte grafitero y de plantilla de Banksy y otros artistas del llamado Street Art.

Abstract

Humanity's last entry in the era of the Anthropocene and Noocene implies the accelerated destruction of the habitat Heidegger conceptualized as the world's framing fourfold; that is, the world as an integrated combination of nature and culture where divinities and mortals could dwell, build and think. The loss of the fourfold implies the withdrawal of the gods from our cities; and with them, that of the muses, who cared for the cities attempting the harmonious dwelling of politics with poetics, science and technique (*tekné*). This essay discusses two artists and forms of contemporary art that, although very different from each other, trace, echo and/or confirm the withdrawal of the muses from our cities as well as their possible poetic and infrapolitical re-positioning: the cinema of José Luis Guerin with his film trilogy on the Muses (*In the City of Sylvia*, *Some Photos of the City of Sylvia*, and *The Academy of the Muses*); and the graffiti and stencil art of Street Art, as exemplified by Banksy and others.

Palabras clave

Musas, Martin Heidegger, José Luis Guerin, Banksy, Street Art, infrapolítica.

Keywords

Muses, Martin Heidegger, José Luis Guerin, Banksy, Street Art, infrapolitics.

LUMIÈRE EN GUADALAJARA. LA CIUDAD EN EL CINE AFICIONADO DE TOMÁS CAMARILLO

Lumière in Guadalajara. The City in the Amateur Cinema of Tomás Camarillo

Víctor Iniesta Sepúlveda

Universidad de Castilla-La Mancha

victor.iniesta@uclm.es

Resumen

Tomás Camarillo fue un emprendedor cultural de Guadalajara que, durante el primer tercio del siglo XX, escribió varios libros y realizó fotografías para reivindicar los atractivos de su tierra natal. No obstante, el cine documental rodado por este aficionado constituye un testimonio excepcional de la actividad de la capital provincial y de otras ciudades en ese periodo. Entre la producción del autor, esta propuesta presenta cinco películas rodadas entre 1927 y 1935, desde los últimos años de la Restauración hasta la Segunda República. En primer lugar, una escena que registra la salida de los obreros de una fábrica de automóviles La Hispano, que recuerda a *La salida de la fábrica Lumière en Lyon*. También capturó la salida de los feligreses de misa en la catedral de Sigüenza. En este caso, es un tema que remite a *Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza*, de Eduardo Jimeno. Asimismo, filmó las procesiones de Semana Santa en Cuenca, corridas de toros y varias vistas de ciudades. Igualmente, estos temas habían fascinado a los Lumière y sus operarios en España. En suma, el visionado de las películas de Camarillo desvela paralelismos con las primeras grabaciones de la historia del cine. En sus escenas de trabajo, de celebraciones religiosas y de fiestas populares, el autor quiso capturar la imagen de su ciudad a principios de siglo, arraigada en sus costumbres y tradiciones, pero abierta a los cambios sociales y a los nuevos ingenios de su tiempo.

Palabras clave

Cine aficionado, cine documental, Tomás Camarillo, Lumière, Guadalajara.

Abstract

Tomás Camarillo was a cultural entrepreneur from Guadalajara who, during the first third of 20th century, wrote some books and took pictures in order to defend the attraction of his native land. However, the documentary cinema shot by this amateur is an exceptional testimony of the provincial capital activity around that period. From the author's production, this proposal presents five movies filmed between 1927 and 1935, from the latest years of the Restoration to the Second Spanish Republic. First, a scene that films the exit of workers from La Hispano car factory. This film reminds to *Workers Leaving the Lumière Factory*. He also filmed parishioners exiting Sigüenza cathedral after mass. In this case, it is a theme that follows *Exit of the Twelve O'Clock Mass from the Church of El Pilar of Zaragoza*, by Eduardo Jimeno. Likewise, he filmed Holy Week processions in Cuenca, bullfights and some views of cities. The Lumières and their operators were fascinated by these subjects in Spain as well. In summary, the viewing of Camarillo films reveals similarities with the first recordings of Film History. In their scenes of work, religious ceremonies and traditional festivals, the author wanted to capture the image of his city at the beginning of the century, rooted in its traditions, but receptive to social changes and new inventions of those time.

Keywords

Amateur cinema, documentary cinema, Tomás Camarillo, Lumière, Guadalajara.

VISIONES
Urbanas

ARTE
Y CIUDAD

JORNADAS

**Cultura y Revitalización
Urbana: Distritos, Periferias y
Nuevos Enclaves Culturales**

DISTRITOS CULTURALES: CUESTIONES DE CONCEPTO A REVISIÓN

Cultural districts: issues from concept to review

Pilar Aumente Rivas

Profesora Emérita Universidad Complutense de Madrid

pilar_aumente@hotmail.com

Resumen

Se aborda un objeto de estudio confuso en su conceptualización, nebuloso, y polémico, en cuyo ámbito, mal definido, se han ido incorporando nuevos conceptos que se entremezclan con los antiguos, sin sustitución aparentemente justificada. Con el objetivo de alcanzar una clarificación mayor en este ámbito hemos seleccionado y revisado algunas de las fuentes -muchas veces mencionadas en la literatura específica sin explicar con claridad la causa- y las teorías más significativas sobre el tema. Tras analizarlas, señalamos aquellas que de una manera más completa o lúcida ayudan, en nuestro criterio, a la mejor comprensión del fenómeno económico-cultural denominado distrito cultural y de las metamorfosis y derivas que ha sufrido, como por ejemplo, el paso a la denominación de cultural a creativo, y alguno más que ha alterado el peso específico de los distritos actuales. Concluimos con la revisión de la relación de vecindad que ha mantenido y sostiene con otros similares, como con los barrios artísticos, de los que deriva, o los clusters culturales.

Palabras clave

Distritos culturales, barrios artísticos, clusters culturales distritos creativos, barrios culturales, clusters creativos.

Abstract

An object of study that is confused in its conceptualization, nebulous, and controversial, is approached, in whose field, poorly defined, new concepts that intermingle with the old ones have been incorporated, without apparently justified substitution. In order to achieve further clarification in this area, we have selected and reviewed some of the sources -often mentioned in the specific literature without clearly explaining the cause- and the most significant theories on the subject. After analyzing them, we point out those that in a more complete or lucid way help, in our opinion, to understand better the economic-cultural phenomenon called the cultural district and the metamorphoses and drifts that it has suffered, such as, for example, the change to the name from cultural to creative, and some more that have altered the specific weight of the current districts. We conclude with the review of the neighborhood relationship that it has maintained and maintains with other similar ones, such as with the artistic neighborhoods, from which it derives, or the cultural clusters.

Keywords

Cultural districts, artistic neighborhoods, cultural clusters, creative districts, cultural neighborhoods, creative clusters.

EL DISTRITO CULTURAL DE SONGZHUANG: CAPITAL DEL ARTE CHINO

The Songzhuang cultural district: capital of Chinese art

Daniela Reyes Marcos

Universidad Internacional de La Rioja

daniela.reyesmarcos@unir.net

Alfonso da Silva López

Universidad Internacional de La Rioja

alfonso.dasilva@unir.net

Resumen

El objetivo principal de este trabajo es establecer la relación existente entre la presencia de los artistas instalados en el distrito artístico de Songzhuang en Beijing, reconocido por el Gobierno Chino en el año 2006 como enclave de la industria cultural, y su revitalización urbana. Sirviéndonos de dos estancias realizadas durante los años 2010 y 2013, se llevaron a cabo una serie de registros fotográficos que dan cuenta del urbanismo y la arquitectura, además de aspectos sociales y culturales significativos en el desarrollo del trabajo de los artistas. Las conversaciones y entrevistas no oficiales con artistas chinos “residentes” y “no residentes” del distrito, resultaron concluyentes a la hora de interpretar la realidad y exigencias a las que se enfrentan cotidianamente. Se concluye que la presión urbanística y las decisiones políticas que provocaron el desalojo y demolición de otros asentamientos artísticos, como la villa de artistas de Yuanmingyuan, propició la transformación de esta zona desde una modesta economía agrícola a un distrito cultural, epicentro de importantes transacciones económicas a nivel mundial en el mercado de arte.

Abstract

The main objective of this paper is to establish the relationship between the presence of the artists established in the Songzhuang art district in Beijing, recognized by the Chinese Government in 2006 as an enclave of the cultural industry, and its urban revitalization. Based on two artistic residences carried out during the years 2010 and 2013, a series of photographic records were made that show the urban planning and architecture, as well as significant social and cultural aspects in the development of the artists' work. The conversations and unofficial interviews with “resident” and “non-resident” Chinese artists in the district were conclusive when it comes to interpreting the reality and demands they face daily. It is concluded that the urban pressure and political decisions that led to the eviction and demolition of other art settlements, such as the artists' village of Yuanmingyuan, led to the transformation of this area from a modest agricultural economy to a cultural district, the epicenter of important economic transactions in the art market worldwide.

Palabras clave

Songzhuang, arte contemporáneo chino, Yuanmingyuan, industria cultural, barrios artísticos, Li Xianting.

Keywords

Songzhuang, chinese contemporary art, Yuanmingyuan, culture industry, art districts, Li Xianting.

METABOLISMUS CITY

Metabolismus City

Esther Ferrer-Román

*Universidad Europea de Canarias
estudio@esferoarquitectura.com*

Laura Mercedes González Santana

*Máster ULL
mercideeme@gmail.com*

Resumen

Se define como metabolismo al *conjunto de reacciones químicas que afectan a las células de los seres vivos con el fin de sintetizar o degradar sustancias*. Tras los periodos de crisis que se han vivido en los últimos años las condiciones sociales, culturales y económicas han cambiado. El pensamiento unitario que apoyaba el crecimiento desmedido de las ciudades se torna ahora no solo insuficiente, en su contenido -en cuanto a espacios de calidad- sino equívocos, ya que las dinámicas de acción se basan en nuevas sensibilidades que se apoyan en una pre-comprensión de la realidad, partiendo de lo local, de las vivencias cotidianas del ciudadano y de su calidad de vida frente a la cantidad de territorio urbanizado. En relación a esto cabe tener en cuenta nuevas estrategias que inyecten en nuestras ciudades una mayor calidad de vida, con mejores y más dotados espacios, una mayor producción, a partir de nuevas piezas insertadas que configuren una, absolutamente necesaria, mezcla y reactivación de usos, pero sobre todo una fuente de vida en si misma. Se propone el proyecto *Metabolismus City*, éste nace de la idea de configurar un trozo de ciudad como un organismo vivo, un organismo que se nutre a si mismo al tiempo que al territorio y a las áreas urbanas circundantes.

Palabras clave

Territorio, inyección productiva, lo local.

Abstract

Metabolism is defined as the set of chemical reactions that affect the cells of living beings in order to synthesize or break down substances. After the periods of crisis that have been experienced in recent years, social, cultural and economic conditions have changed. The unitary thought that supported the excessive growth of citizenship now turns out to be not only insufficient, in its content -in terms of quality spaces- but equivocal, since the dynamics of action are based on new sensibilities that are supported in a pre-understanding of reality, starting from the local, the citizen's daily experiences and their quality of life compared to the amount of urbanized territory. In relation to this, it is necessary to take into account new strategies that inject in our cities a greater quality of life, with better and more space points, a greater production, from new inserted pieces that make up an, absolutely necessary, hodgepodge and reactivation. of uses, but above all a source of life in itself. The *Metabolismus City* project is proposed, it is born from the idea of configuring a piece of city as a living organism, an organism that is nourished at the same time as the territory and the surrounding urban areas.

Keywords

Territory, productive injection, the local.

SOSTENIBILIDAD Y DISTRITOS CULTURALES: BANKSIDE, SOUTH BANK Y LONDON BRIDGE

Sustainability and Cultural Districts: Bankside, South Bank and London Bridge

Estíbaliz Pérez Asperilla

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

estibaliz.perez.a@udima.es

Resumen

La revitalización y el desarrollo de Distritos Culturales como Bankside, South Bank y London Bridge va de la mano de la apuesta por la creación de zonas verdes y espacios sostenibles –además de la participación tanto del turista como de la comunidad local–, la cual es uno de los pilares clave para la revitalización sostenible de zonas que anteriormente tenían unos elevados índices de contaminación. Mediante un estudio cualitativo y siguiendo una clasificación documental basada en un Atlas Multisensorial –creado a partir del original Atlas Mnemosyne de Aby Warburg–, se han analizado diferentes instalaciones, proyectos y acciones que se han llevado a cabo en los tres Distritos Culturales objeto de estudio. De esta forma, se podrá comprobar cómo estas iniciativas permiten una revitalización de espacios, respetando el Patrimonio del área, el medio ambiente y la participación de la comunidad para su desarrollo y mantenimiento. A su vez, estas instalaciones apuestan por la diversidad social y la integración de nuevas formas de experimentar el Distrito gracias a la integración de las nuevas tecnologías.

Abstract

The revitalization and development of Cultural Districts such as Bankside, South Bank and London Bridge goes hand in hand with the commitment to the creation of green areas and sustainable spaces –in addition to tourist and citizen participation–, which is one of the key pillars for the sustainable revitalization of areas that previously had high levels of contamination. Through a qualitative study and following a documentary classification based on a Multisensory Atlas –created from the original Aby Warburg’s Mnemosyne Atlas– different facilities, projects and actions that have been carried out in the three Cultural Districts under study have been analyzed. In this way, it will be possible to see how these initiatives allow a revitalization of spaces, respecting the Heritage of the area, the environment and the participation of the community for its development and maintenance. In turn, these facilities are committed to social diversity and the integration of new ways of experiencing the District thanks to the integration of new technologies.

Palabras clave

Sostenibilidad, revitalización, participación, Distritos Culturales, Londres.

Keywords

Sustainability, revitalization, participation, Cultural Districts, London.

CAPITAL CULTURAL Y CAPITAL FINANCIERO: ENCUENTROS Y TENSIONES A TRAVÉS DEL ARTE EN LONDRES

Cultural Capital and Financial Capital: Encounters and Tensions Through Art in London

Gracia Ramírez Cruz

University of the Arts London

graciaramirezacruz@yahoo.ac.uk

Resumen

Esta comunicación explora el carácter del arte y la cultura contemporánea en dos distritos limítrofes de Londres cuyas características sociales, económicas y culturales son aparentemente opuestas pero que se han ido acercando más recientemente. Aquí demuestro cómo el arte, en la forma de murales, esculturas y aspectos visuales del medio urbano acercan la identidad de estas zonas. Primero, me centro en la City, donde mayor diversidad de patrimonio histórico y cultural se puede encontrar. Desde los años ochenta se ha convertido en un centro financiero global cuyo funcionamiento ha alterado el tejido urbanístico y las prácticas culturales de la zona. Su estética ha cambiado rápidamente debido a la construcción de rascacielos y la instalación de arte contemporáneo en espacios públicos o semipúblicos. El distrito de la City linda con Shoreditch y Hackney, que es el otro foco de mi atención. Estas antiguas zonas industriales se han revitalizado como distritos creativos, con negocios independientes, galerías, espacios de arte y diversas ofertas de ocio y turismo. A través de un examen de los encuentros visuales facilitados por el arte entre los dos distritos busco reflexionar sobre la deriva cultural de Londres, discutiendo la importancia de los códigos visuales y verbales empleados en el arte y la publicidad para facilitar dichas transformaciones a la vez que esclarezco conflictos latentes.

Palabras clave

Patrimonio, gentrificación, distritos financieros, distritos creativos, arte público, arte urbano.

Abstract

This paper explore the character of contemporary art and culture in two neighbouring districts in London whose social, economic and cultural features are seemingly opposed but recently have become increasingly similar. I demonstrate how art, in the shape of murals, sculptures and visual elements of the built environment bring closer together the identity of these two districts. First, I focus on the City, where more diversity of historical and cultural heritage of London can be found. Since the eighties it has become a global financial centre whose workings have altered the urban fabric and cultural practices of the area. Its aesthetics have changed dramatically due to the construction of skyscrapers and the installation of contemporary art in public and semi-public spaces. The City borders with Shoreditch and Hackney, which are the other focus of my attention. These were industrial areas that have become gentrified as creative districts, with independent businesses, galleries, art spaces and various opportunities for leisure and tourism. Through an examination of visual encounters facilitated by art between the two districts I aim to reflect on London's cultural fate, discussing the importance of visual and verbal codes employed by art and publicity to ease such transformations, at the same time that I point to latent conflicts.

Keywords

Heritage, gentrification, financial district, creative districts, public art, urban art.

ESPACIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS: EN BÚSQUEDA DE UNA NOMENCLATURA UNIFICADORA

Cultural and creative areas: Searching for a unifying nomenclature

Jennifer García Carrizo

Universidad Complutense de Madrid

jennigar@ucm.es

Resumen

La presente investigación parte de la confusión terminológica existente a la hora de hacer referencia a diferentes espacios urbanos en los que la cultura y la creatividad actúan como catalizadores para su revitalización. Estos, son denominados, en la actualidad y, por lo general, como distritos culturales y/o creativos. Sin embargo, también se asocian a este tipo de espacio otras denominaciones como “barrios artísticos”, “clústeres”, “escenas culturales”, “agrupaciones de instituciones culturales”, etc. Por ello, a través de una revisión bibliográfica en profundidad, la presente investigación pretende esclarecer la diferencia entre todos estos términos y generar una nomenclatura unificadora ante el concepto descrito. De tal modo, partiendo de la idea de que el concepto no es algo realmente importante y que lo interesante son las características comunes de estos espacios urbanos, este estudio, propone el uso de una terminología mucho más general basada en determinar a estas áreas urbanas como “espacios culturales y creativos de participación ciudadana”, pues, en ellos, estos tres factores, (la cultura, la creatividad y el hacer de la ciudadanía) son claves para el desarrollo sostenible del entorno.

Palabras clave

Distrito cultural y creativo, barrio artístico, industrias creativas, instituciones culturales, regeneración urbana, espacios urbanos.

Abstract

The aim of this research comes from the existing terminological confusion when referring to different urban spaces where culture and creativity are revitalization catalysts. These areas are usually referred to as “cultural and/or creative districts”. However, other names such as “artistic quarters”, “clusters”, “cultural scenes”, “groups of cultural institutions”, etc. are also associated with this kind of spaces. Through an in-depth bibliographic review, this research seeks to clarify the difference between all these concepts and generate a unifying nomenclature for the described idea. To shed light on this issue, this study relies on the idea that, when it comes to the aforesaid urban spaces, their concept is not significantly important. Rather, what really is important are the common characteristics of these areas. Taking this into consideration, a much more general terminology is used. This terminology implies naming the reported urban areas as “cultural and creative spaces for citizen participation”, due to the fact that these three factors, culture, creativity and citizenship, are key to their sustainable development.

Keywords

Cultural and creative district, artistic quarter, creative industries, cultural institutions, urban regeneration, urban spaces.

EL PAPEL DE LA “CULTURA OCULTA” EN LA RENOVACIÓN DEL ARTE EN LAS CIUDADES

The Role of Hidden Culture in Art Renewal in Cities

Laura Parsons

Montfort University, Leicester, Reino Unido

P2437374@my365.dmu.ac.uk

Resumen

Desde hace mucho tiempo los investigadores culturales se han interesado por la ciudad como principal lugar para el desarrollo de esfuerzos culturales, pero solo en los últimos años esta se ha enmarcado como un espacio principal para la inversión cultural y el trabajo cultural, dando lugar a la ciudad cultural y creativa. Más allá de la retórica neoliberal y los modelos financieros ficticios que conforman el modelo “mainstream” de ciudades culturales, existen enfoques culturales geográficos y político-económicos que buscan entender con precisión qué significa la cultura, qué captura (y excluye) y qué es legítimo y creador de valor. La responsabilidad sobre el valor económico de un producto cultural, más allá de la realización de la cultura, excluye a la vez un segmento significativo de la vida de la ciudad y espacialidades intrincadas que no forman parte de la corriente económica principal. En este trabajo se expone un modelo de “cultura oculta” que describe los artefactos y actividades tácitas, políticamente ocultas y culturalmente protegidas que conforman la rica cultura oculta de una ciudad, y del caso de estudio del que se presentan datos empíricos. Dicho caso de estudio apoya los códigos locales y los espacios afectivos “underground” que son propensos a albergar la cultura oculta, y el papel del simbolismo, la autenticidad y las comunidades de iguales en la valorización de productos y actividades diferentes.

Palabras clave

Ciudad, cultura oculta, industrias creativas, alta cultura.

Abstract

Cultural researchers have a long-standing interest in the city as a primary site for cultural endeavours, but in recent years, the city has been framed as a primary space for cultural investment and cultural work, giving rise to the cultural and creative city. Beyond the neoliberal rhetoric and the fictitious financial models that make up the mainstream model of cultural cities, are cultural geographic and political-economic approaches that seek to understand precisely what culture means, what it captures (and excludes) and what is legitimate and value-creating. The onus on economic value of a cultural product over and above the performing of culture at once excludes a significant segment of city life and intricate spatialities, which do not form part of the economic mainstream. In this paper, a model for ‘Hidden Culture’ is outlined which depicts the tacit, politically hidden, and culturally protected artefacts and activities that make up a city’s rich hidden culture, and empirical case study data presented. The case study lends support to the local codes and underground, affective spaces that are propitious for hidden culture, and the role of symbolism, authenticity, and peer communities in valorising these different products and activities. Understanding in a more nuanced fashion and more widely what culture means and covers, is an important step in cities supporting and developing the latent potential of wide-ranging cultural forms, as well as shaping the way we view daily life in the city.

Keywords

City, hidden culture, creative industries, high culture.

PIONERAS DE UN ACCESO ABIERTO A LA CIUDAD: ALANNA HEISS, DORIS C. FREEDMAN Y ANITA CONTINI

Pioneers of an Open Access to the City : Alanna Heiss, Doris C. Freedman and Anita Contini

María F. Carrascal Pérez

*Instituto Universitario de Arquitectura y
Ciencias de la Construcción - Universidad de Sevilla
mcarrascal@us.es*

Resumen

En un contexto como el actual que celebra la pluralidad, la diversidad y la integración de sus múltiples actores, la historia de las grandes ciudades también está bajo revisión. Una parte menos conocida de la historia de Nueva York esconde una valiosa fuente de referencias para la regeneración creativa de la ciudad de hoy. En la década de 1970, anticipándose a su tiempo, un destacado grupo de mujeres del mundo del arte - Doris C. Freedman, Alanna Heiss y Anita Contini - eligieron el paisaje urbano obsoleto de Nueva York como su campo de experimentación. Promovieron programas y proyectos innovadores en espacios urbanos infrautilizados o abandonados que llegarían a reactivar a través de la acción artística. Tratando con el lado menos deseado u olvidado de esta deslumbrante ciudad, compartieron una temprana conciencia ecológica al reciclar sus componentes urbanos más singulares. Lejos de la Planificación Urbana tradicional basada en la permanencia, estas mujeres representan el inicio de una alternativa, el comienzo de un urbanismo temporal, sostenible y creativo. ¿Quiénes eran? ¿Cómo lo hicieron? Heiss fundó el Instituto de Arte y Recursos Urbanos. Freedman creó la Public Art Fund, y Contini, Creative Time Inc., iniciándose un doble diálogo: lo urbano como recurso sostenible para la cultura y la cultura como recurso para la regeneración urbana.

Palabras clave

Arte contemporáneo, Nuevos Urbanismos, Nueva York, Regeneración urbana.

Abstract

In the current context, which celebrates plurality, diversity and the integration of all its multiple actors, the history of great cities is also under review. A lesser-known part of the history of New York hides a valuable source of references for the creative regeneration of today's city. In the 1970s, ahead of their time, an outstanding group of women from the art world - Doris C. Freedman, Alanna Heiss and Anita Contini - chose the obsolescent cityscape of New York as their field of experimentation. They promoted innovative programs and projects in dormant or abandoned urban spaces, which ultimately came back to life through art. Dealing with the unwanted and forgotten side of a dazzling city, they shared an early ecological awareness when recycling its most unique urban components. Far removed from the traditional Urban Planning based on permanence, these women represented the beginning of an alternative, the start of a temporary, sustainable and creative urbanism. Who were they? How did they do it? Heiss founded the Institute for Art and Urban Resources. Freedman set up the Public Art Fund, and Contini created the organization Creative Time Inc., initiating a double dialogue: the urban as a sustainable resource for culture, and culture as a suitable resource for urban regeneration.

Keywords

Contemporary art, New Urbanisms, New York, Urban regeneration.

CENTROS CULTURALES EN LA PERIFERIA DE ROMA. NUEVAS POLÍTICAS DE REGENERACIÓN URBANA

Cultural Centers in the periphery of Rome. New urban regeneration policies

Miguel Ángel Chaves Martín

Universidad Complutense de Madrid

machaves@ucm.es

Resumen

El nuevo ente territorial denominado *Roma Capitale* toma el testigo desde el año 2010 del hasta entonces Comune di Roma, buscando optimizar la regulación de todo el ámbito urbano de la capital del Estado manteniendo la fama y grandeza de su historia y el peso de su herencia tanto a nivel nacional como internacional, como reza su estatuto constitucional. En el nuevo organigrama político-territorial juega un papel especialmente relevante el diseño de un plan de regeneración de espacios urbanos enfocado a la revitalización de las áreas periféricas abandonadas durante décadas. El imparable crecimiento del turismo ha cambiado radicalmente la idea de ciudad y su imagen, y pese a su continuo incremento, éste se ha seguido concentrando en el centro histórico, donde la población residente se reduce frente al flujo de visitantes y el inevitable cambio funcional. A los ciudadanos, que ocupan ahora los espacios periféricos, la globalización económica les impone nuevas formas de relación y consumo, proliferando centros comerciales, conjuntos outlet, hipermercados, polos tecnológicos y, sobre todo en los últimos años, nuevos espacios multiculturales rehabilitando antiguos equipamientos para regenerar estos entornos urbanos. Llevado por la iniciativa pública, se ha iniciado un plan de nuevos centros culturales sobre espacios recuperados que desde la cultura logren crear nuevos foros de relaciones sociales, desarrollo económico y revitalización urbana en el territorio.

Palabras clave

Revitalización urbana, distritos culturales, nuevos equipamientos.

Abstract

The new territorial entity called *Roma Capitale* takes the baton since 2010 of the until then Comune di Roma, seeking to optimize the regulation of the entire urban area of the State capital while maintaining the fame and greatness of its history and the weight of its heritage both nationally and internationally, as stated in its constitutional statute. In the new political-territorial organization, the design of a plan for the regeneration of urban spaces, focused on the revitalization of peripheral areas abandoned for decades, plays an especially relevant role. The unstoppable growth of tourism has radically changed the idea of the city and its image, and despite its continuous increase, it has continued to be concentrated in the historic center, where the resident population is reduced in the face of the flow of visitors and the inevitable functional change. On citizens, who now occupy peripheral spaces, economic globalization imposes new forms of relationship and consumption, proliferating shopping centers, outlet complexes, hypermarkets, technological centers and, especially in recent years, new cultural spaces rehabilitating old facilities for regenerate these urban environments. Led by public initiative, a plan has been started for new cultural centers on recovered spaces that, from culture, manage to create new forums for social relations, economic development and urban revitalization in the territory.

Keywords

Urban revitalization, cultural districts, new equipments.

LOS ESPACIOS INDEPENDIENTES: CREACIÓN, DIFUSIÓN CULTURAL Y COMUNIDAD ARTÍSTICA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

*Independent spaces: creation, cultural diffusion and artistic community
in Santiago de Compostela*

Miguel Pazos Otón

*Universidade de Santiago de Compostela
miguelanxo.rodriquez@usc.es*

Miguel Anxo Rodríguez González

*Universidade de Santiago de Compostela
miguel.pazos.oton@usc.es*

Resumen

Santiago de Compostela, ciudad de peregrinación cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humanidad se ha convertido en uno de los destinos de turismo urbano más importantes de Europa. Esta importancia tanto cuantitativa como cualitativa del turismo en Santiago no debe hacernos olvidar, sin embargo, la relevancia del sector cultural y las industrias culturales en una ciudad con una universidad de más de 500 años de historia. Por ser la capital de Galicia, tiene en Santiago un gran peso la cultura institucional, promovida desde instancias públicas. Pero además, en el “ecosistema cultural” de Compostela han adquirido una gran importancia los denominados “espacios independientes”. En muchas ciudades, la experiencia nos demuestra que la localización espacial de los locales culturales y artísticos sigue una lógica determinada. En este trabajo buscamos confirmar esta hipótesis. Además, se busca estudiar si estos espacios construyen comunidades, y ver si siguen alguna lógica tanto social como espacial. Por último, se analiza la relación entre esta cultura alternativa y la actividad turística en la ciudad. En la investigación se utiliza metodología cualitativa clásica, a partir de entrevistas semiestructuradas.

Palabras clave

Santiago de Compostela, espacios independientes, cultura, espacio, comunidad

Abstract

Santiago de Compostela, pilgrimage city whose historic centre is a World Heritage Site, has become one of the most relevant urban tourism destinations in Europe. This importance of tourism, both quantitative and qualitative, should not make us forget, however, the relevance of cultural sector and cultural industries in a university city of more than 500 years of history. As the capital city of Galicia, institutional culture, promoted by public authorities, has great weight in Santiago. Moreover, in the “cultural ecosystem” of Compostela, the so-called “independent spaces” have become very relevant. In many cities, experience shows us that the spatial location of cultural and artistic premises follows a certain logic. In this paper our goal is to confirm this hypothesis. In addition, we seek to study whether these spaces build communities, and check if they follow any logic, both social and spatial. Finally, we analyze the relationship between this alternative culture and the tourist activity in the city. The research is based in classic qualitative methodology, using semi-structured interviews.

Keywords

Santiago de Compostela, independent spaces, culture, space, community.

VISIONES
Urbanas

ARTE
Y CIUDAD

JORNADAS

**Arte, Artistas, Espacio
Público y Políticas Culturales**

UN MUSEO PARA EL PUEBLO: LAS EXPOSICIONES ITINERANTES DEL FRANQUISMO

A museum for the people: the Francoism travelling exhibitions

Beatriz Martínez López

Universidad Complutense de Madrid–Instituto de Historia (CSIC)

beamar14@ucm.es

Resumen

La importante labor pedagógica y cultural llevada a cabo en la España republicana es, a día de hoy, por todos conocida. Sin embargo, la historiografía contemporánea no ha prestado mucha atención a buena parte de las iniciativas culturales desarrolladas en pleno franquismo. El objetivo del presente estudio es el de profundizar en esta cuestión mediante el análisis de un caso específico: las exposiciones itinerantes auspiciadas por el Ministerio de Educación Nacional, que en 1953 comenzaron su viaje por diferentes localidades españolas. Estas exhibiciones relámpago permitieron acercar el arte al pueblo mediante un sistema de reproducción de obras en color de alta calidad, y cuyos agentes procedían tanto de la esfera pública como del ámbito privado. Las referencias en la hemerografía local y nacional permiten dibujar de manera precisa una cartografía de localidades que se completa con fotografías y documentación interna y administrativa hasta ahora vagamente estudiada. Política cultural, política interior y diplomacia internacional se dieron cita en estos eventos, a los que se han de sumar otros debates como originalidad, practicidad o “vanguardia”. Comenzando con la muestra “Del Impresionismo al Arte Abstracto”, que incluyó una nutrida nómina de artistas contemporáneos de índole internacional, el viaje de este Museo Ambulante concluyó con una selección de reproducciones del malagueño Pablo Picasso. España no era ajena al arte, y después de un letargo de casi diez años, el público manifestaba, finalmente, ávida sed de cultura.

Palabras clave

Exposiciones itinerantes, Ministerio de Educación Nacional, política cultural, política internacional, franquismo.

Abstract

The important pedagogical and cultural work carried out in republican Spain is, to this day, known by all. However, and especially after the Civil War, contemporary historiography has not paid much attention to many of the cultural initiatives developed under Francoist Regime. The aim of this paper is to explain this fact through the analysis of a specific case: the traveling exhibitions sponsored by the Ministry of National Education, which in 1953 began to travel to different Spanish localities. These lightning exhibitions brought art closer to the people by means of a system of high-quality colour reproductions of works of art, sponsored by the tireless work of a varied group of collaborators, who came from both the public and private spheres. The local press promoted the exhibitions, which has allowed for the creation of a precise cartography of the cities and spaces in which they took place, supplemented by photographs and internal and administrative documentation that had hitherto been studied only vaguely. Cultural policy, domestic policy and international diplomacy all came together in these events, as well as discussions of originality, practicality and “avant-garde”. Starting with the show “From Impressionism to Abstract Art”, which included a large list of international contemporary artists, the Travelling Museum journey ended with a selection of art reproductions from the Malaga born artist Pablo Picasso. Spain was no stranger to art, and after a lethargy of almost ten years, the public finally showed an avid thirst for culture.

Keywords

Travelling exhibitions, Ministry of National Education, cultural policy, international policy, Francoist Regime.

EL PAPEL DEL ARTE PÚBLICO EN LAS CIUDADES INTELIGENTES

The role of public art in smart cities

Beste Gokce Parsehyan

Istanbul Kultur University

b.gokce@iku.edu.tr

Resumen

Hoy, cuando observamos la planificación de las ciudades, observamos que, en general, la mayoría de ellas están tratando de dar pasos rápidos para ser “inteligentes”. “Ciudad inteligente” aún no ha alcanzado una sola definición en la literatura. Las ciudades inteligentes, que consisten en economía inteligente, vida inteligente, entorno inteligente, personas inteligentes, movilidad inteligente y componentes de gobernanza inteligente, están, por supuesto, orientadas a la tecnología. La tecnología es una herramienta y, por lo tanto, la expectativa de que la tecnología hará que una ciudad sea habitable por sí misma no es realista. Los grandes datos, el Internet de las cosas (IoT) y las tecnologías de la información juegan un papel importante en hacer que las actividades municipales sean eficientes, pero su impacto en la habitabilidad es bajo. Aunque se ha desarrollado inteligencia artificial, las ciudades inteligentes aún necesitan operadores, ingenieros, arquitectos y diseñadores. El arte debe ser el foco de la planificación de la ciudad. Por lo tanto, la marca, la habitabilidad y la sostenibilidad de una ciudad se vuelve más fácil. Pero, las instituciones de arte son ignoradas al diseñar ciudades inteligentes. El arte público es un tema que debe enfocarse en este punto. Los museos y el arte público se consideran activos de la comunidad y hacen que las ciudades sean habitables.

Palabras clave

Ciudades inteligentes, arte público, política cultural.

Abstract

Today, when we look at the planning of the cities, we observe that in general, most of them are trying to take quick steps to be “smart”. “Smart city” has not yet reached a single definition in the literature. Smart cities, consisting of smart economy, smart living, smart environment, smart people, smart mobility and smart governance components, are of course technology-oriented. Technology is a tool, and therefore the expectation that technology will make a city livable on its own is unrealistic. Big data, the Internet of Things (IoT), and information technologies play an important role in making municipal activities efficient, but their impact on livability is low. Although artificial intelligence has been developed, smart cities still need operators, engineers, architects and designers. Art should be the focus of city planning. Thus, the branding, livability and sustainability of a city becomes easier. But, the art institutions are ignored when designing smart cities. Public art is an issue that needs to be focused on at this point. Museums and public art are seen as community assets and makes cities livable.

Keywords

Smart cities, public art, cultural policy.

PERSPECTIVAS EN TORNO AL ARTE DE CALLE. NORTE, CENTRO Y SUR EN DIÁLOGO. POLÍTICAS PÚBLICAS, COMUNIDAD Y CONSERVACIONISMO EN AMÉRICA LATINA

Perspectives on street art. North, center and south in dialogue. Public policies, community and conservationism in Latin America

Carla Coluccio

*Ministerio de Economía de la Rep. Argentina. Universidad Nacional de las Artes
carlacoluccio@hotmail.com*

Ana Lizeth Mata Delgado

*Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, INAH
lizeth_mata_d@encrym.edu.mx*

María Fernanda Jaramillo

*Universidad de las Artes. Investigadora, Curadora
maflopez@hotmail.com*

Resumen

Las realidades urbanas latinoamericanas responden a nuevas dinámicas multifocales del espacio. Es por ello que en esta investigación se abordará la lectura de elementos formales, estilísticos e iconográficos, a fin de trazar puntos de vinculación y diferencias entre las expresiones artísticas urbanas desde las dimensiones macro del norte, centro y sur de Latinoamérica: Ciudad de México, Guayaquil y Buenos Aires. Pese a su naturaleza procesual y efímera, el arte urbano hoy, aborda otras lógicas que ponderan la permanencia de las expresiones de calle. Adicionalmente, estas manifestaciones mantienen una dimensión política al configurar herramientas de transformación física y social de la identidad y realidad latinoamericana. En este sentido, presentamos tres casos de estudio afinado en México, Ecuador y Argentina; mismo que plantean el tratamiento de la gráfica urbana según la necesidad de procesos de conservación (intención del artista vs materia), la articulación con las políticas públicas y la curaduría como instrumento de preservación de memoria de las estéticas disidentes. Al ser estos casos realizados en espacios abiertos y de corte institucional, observaremos las variantes del movimiento urbano en Latinoamérica, aunado al análisis de postura y acciones para su conservación. La producción artística callejera latinoamericana es tan diversa como las culturas que conforman a los veinte países de la América Latina.

Palabras clave

Arte urbano, Latinoamérica, políticas públicas, conservación, identidad.

Abstract

Latin American urban realities respond to new multifocal dynamics of space. That is why this research will address the reading of formal, stylistic and iconographic elements, in order to trace points of connection and differences between urban artistic expressions from the macro dimensions of the north, center and south of Latin America: Mexico City, Guayaquil and Buenos Aires. Despite its processual and ephemeral nature, urban art today addresses other logics that weigh the permanence of street expressions. Additionally, these manifestations maintain a political dimension by configuring tools for the physical and social transformation of Latin American identity and reality. In this sense, we present three case studies based in Mexico, Ecuador and Argentina; which propose the treatment of urban graphics according to the need for conservation processes (artist's intention vs. matter), the articulation with public policies and curatorship as an instrument of memory preservation of dissident aesthetics. As these cases are carried out in open spaces and of an institutional nature, we will observe the variants of the urban movement in Latin America, together with the analysis of positions and actions for its conservation. Latin American street art production is as diverse as the cultures that make up the twenty countries of Latin America.

Keywords

Urban art, Latin America, public policy, conservation, identit.

THE SOUND AND THE PUBLIC SPACE: *LIVERBEATLESPool* (2004) BY CILDO MEIRELES

El Sonido y El Espacio Público: Liverbeatlespool (2004) de Cildo Meireles

Caroline Alciones de Oliveira Leite

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Fundação CECIERJ

carolinealciones@gmail.com

Resumen

Esta investigación investiga el sonido y la relación de la obra *Liverbeatlespool* (2004), del artista brasileño Cildo Meireles, con espacios públicos de las ciudades de Liverpool y Río de Janeiro. Invitado a participar en la Bienal de Liverpool (2004), Cildo Meireles descubrió cuánto esa ciudad lo refirió sorprendentemente a una de las bandas más famosas del mundo: The Beatles. Inicialmente, el artista consideró mezclar y superponer todas las canciones grabadas por el grupo británico, componiendo una especie de sonido sólido. El deseo inicial del artista de difundir su trabajo por la ciudad tropezó con otros problemas legales que harían inviable el trabajo. Sin embargo, el artista buscó alternativas a estas dificultades para realizar su trabajo en el espacio público de Liverpool, a pesar de que el diseño inicial de su trabajo fue alterado. Por lo tanto, esta propuesta de comunicación investiga la relación entre las obras de arte y los diferentes espacios públicos: Liverpool (Inglaterra) y la zona portuaria de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). Para este fin, recurrimos a teóricos como Rodolfo César, en nuestro análisis del sonido en el trabajo, y Mary Jane Jacob, Lucy Lippard, Luiz Sérgio de Oliveira, entre otros, en las preguntas relacionadas con la relación del arte con el espacio público.

Palabras clave

Cildo Meireles, espacio público, sonido.

Abstract

This paper investigates the sound and the relationship that Brazilian artist Cildo Meireles' *Liverbeatlespool* (2004) work shares with public spaces in the cities of Liverpool and Rio de Janeiro. When invited to participate in the Liverpool Biennial (2004), Cildo Meireles discovered just how much that city, located in the northwest of England, strikingly embodied one of the most famous bands in the world – The Beatles. The artist initially considered mixing and overlapping all the songs recorded by the British band, composing what he refers to as a type of “solid” sound. His initial desire to spread his work around the city came across legal issues rendering the project unfeasible. However, this was overcome by seeking alternatives to these difficulties in performing his work in Liverpool's public space, even though the initial concept was altered. Thus, this communication proposal investigates the relationship between artwork and the different public spaces – Liverpool (England) and the Port Zone of the city of Rio de Janeiro (Brazil). To this end, we resort to theorists such as Rodolfo Caesar, in our analysis of the sound in the work, and Mary Jane Jacob, Lucy Lippard, Luiz Sérgio de Oliveira, among others, in the questions that concern the relationship of art with the public space.

Keywords

Cildo Meireles, public space, sound.

RECLAM, UN PROYECTO MURAL PARTICIPATIVO. FASE 1: EL MURO, VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN

RECLAM, a participatory mural project. Phase 1: the wall, a communication and interaction vehicle

Enric Font Company

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona.

Adscrito a la UAB

efont@eina.cat

Resumen

RECLAM es un proyecto participativo de intervención mural en el Pasaje de la Plaza de la Llibertat, en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona); es resultado de la colaboración entre EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona y el Ayuntamiento de la ciudad. El proyecto se desarrolla en dos fases: Fase 1, recolección de datos sobre uso y percepción del espacio, realizada entre los meses de noviembre y diciembre de 2019; Fase 2, intervención mural diseñada y ejecutada durante la primavera de 2020 por estudiantes de EINA. La comunicación pretende mostrar el carácter distintivo del proceso en la Fase 1: la utilización del propio espacio de intervención, una pared de 60 metros lineales y dos soportes horizontales de 40 m², como soporte gráfico para interactuar, informar y comunicarse con la comunidad de vecinos y usuarios. Presenta la comunicación Enric Font, artista plástico, investigador y docente en EINA y la Universidad de Barcelona; junto al también profesor y artista Artur Muñoz, ha diseñado y ejecutado el proyecto con la colaboración de estudiantes en prácticas. La comunicación recoge el marco conceptual y análisis previo del espacio de intervención y de la comunidad; explica el desarrollo y temporalización; muestra y valora las dinámicas propuestas a los vecinos y las interacciones generadas; y termina reflexionando, a modo de conclusión, sobre los resultados del proyecto.

Palabras clave

Mural, espacio público, recolección de datos, comunidad, intervención artística.

Abstract

RECLAM is a participatory mural project in the passage of Plaza de la Llibertat, in l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona); it is the result of a collaboration between EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona and the City Council. The project is being developed in two phases: Phase 1, data collection about use and perception of public space, carried out between November and December of 2019; Phase 2, mural intervention, designed and executed by EINA students in the spring of 2020. The communication aims to show the distinctive character of the project in Phase 1: the use of the intervention wall itself, a piece of 60 linear meters, and two horizontal walls of 40 m² as graphic supports to interact, inform and communicate with the community of neighbors and users. The communication is written and presented by Enric Font, visual artist, researcher and teacher at EINA and University of Barcelona; he has designed and executed the project together with the also professor and artist Artur Muñoz, and the collaboration of internship students. The communication presents the conceptual framework and previous analysis of both the intervention space and the community; explains the development and timing; shows and evaluates the proposed dynamics and the generated interactions; and it concludes by reflecting on the results of the project.

Keywords

Public space, data collection, community, artistic intervention.

ALFREDO PIRRI Y LA LUZ: DEL ICONO LOCAL A LA RECUALIFICACIÓN TERRITORIAL

Alfredo Pirri and the light : from local icon to territorial requalification

Fernando Moral Andrés

Universidad Nebrija (Madrid)

fmoral@nebrija.es

Resumen

Alfredo Pirri es uno de los artistas más destacados dentro del panorama europeo contemporáneo, si bien, escasamente reconocido dentro de nuestras fronteras. Afincado en Roma pero nacido en Cosenza ha desarrollado una prolífica carrera que ha implicado la exhibición de su trabajo en importantes instituciones culturales como la Biennale Internazionale de Venezia o P.S. 1 de Nueva York. Su actividad ha superado los límites del lienzo o del museo para alcanzar emblemas arquitectónicos como el Palazzo Altemps o los Foros Imperiales de la capital transalpina. En este recorrido, la luz presenta un acentuado protagonismo. Una materia entendida por el autor desde diferentes perspectivas e intentando que altere, de forma definitiva, diferentes lugares. Pirri intuye en ámbitos comunes, intrascendentes, vías de cambio que los modifique. El artista, de manera rigurosa, y arriesgada, las recorre para configurar una nueva realidad. Interviene en diferentes escalas pero siempre con un destino social, de orden local o territorial. *In faccia al cielo*, *Macchina per anime*, *Idra* y *MV2012* son los nombres de aquellos proyectos que estudiaremos con el fin de presentar parte del trabajo y de las estrategias que plantea Alfredo Pirri para construir una nueva realidad iconográfica y pública. Unos trabajos de frontera entre el arte y la arquitectura, entre el espacio inmediato y el destinado al conjunto de la ciudadanía.

Palabras clave

Alfredo Pirri, luz, regeneración, ciudad pública.

Abstract

Alfredo Pirri is one of the most prominent artists within the European contemporary scene, although scarcely recognized within our borders. Based in Rome but born in Cosenza, he has developed a prolific career that has involved the exhibition of his work in important cultural institutions such as the Biennale Internazionale de Venezia or P.S. 1 from New York. His activity has exceeded the limits of the canvas or the museum to reach architectural icons such as the Palazzo Altemps or the Imperial Forums of the transalpine capital. On this tour, the light exhibits a pronounced prominence. A material, understood by the author, from different perspectives and trying to, permanently, alter different places. Pirri intuits in common, inconsequential, areas, ways of change that modify it. The artist, in a rigorous and risky way, goes through them to configure a new reality. He works on different scales but always with a social destination and across local or territorial frame. *In faccia al cielo*, *Macchina per anime*, *Idra* and *MV2012* are the names of those projects that we will study and trying to show his work and strategies that Alfredo Pirri manages to build a new iconographic and public reality. These proposals define a border between art and architecture, between the immediate space and the one destined to the whole of the citizenship.

Keywords

Alfredo Pirri, light, regeneration, public city.

ESTUDIANTES EN PERIFERIA. LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL COMO OPORTUNIDAD PARA EL ARRAIGO DEL ALUMNADO EN EL BARRIO

Outskirts students. The cultural and artistic education as a chance for the student body belonging in the neighbourhood

Francisco Javier Romero Varo

Universidad de Sevilla

fromerovaro@gmail.com

Resumen

Nuestra investigación parte de la hipótesis de que existe un sentimiento de desarraigo hacia la ciudad de periferia que se traduce en un deprecio hacia lo estético del espacio urbano que habitan entre el alumnado de enseñanzas medias de zonas periféricas. Los resultados de investigación que se presentan buscaban estudiar y arrojar luz sobre la relación de oportunidad que existe entre los códigos estéticos de la periferia y la recepción artística del alumnado utilizando para ello prácticas artísticas que toman como base la ciudad y el paisaje. La investigación se enmarca dentro de un trabajo de campo realizado a partir de la observación participante dentro de un barrio de Sevilla, Montequinto, donde la condición de frontera era clara y relevante. La primera parte se construyó a partir de entrevistas semiestructuradas dirigidas a observar los valores espaciales y estéticos que dichos estudiantes atribuían a su entorno y en base a ello, documentar la receptividad y aceptación hacia determinadas prácticas artísticas urbanas. Destacando que el alumnado, de un modo autónomo, fue capaz de comprender y reflexionar actos artísticos a partir de su biografía con el entorno, asimilando el acto artístico y las potenciales implicaciones positivas que dichas prácticas tendrían en su entorno inmediato.

Palabras clave

Periferia, arraigo, educación artística, frontera, imagen urbana, alumnado.

Abstract

This investigation is part of the hypothesis that defends an existent feeling of uproot toward outskirts towns, which is traduced into a depreciation to the urban space stetic by the high school student body to the outskirts they live in. The results of the investigation given were looking for studying and clarifying about the relationship of an existing opportunity between outskirts sthetic codes and students artistic perception, using artistic practices that takes the city and the landscape as base. The investigation is classified under a field work done due to participative observation in a Seville neighbourhood, Montequinto, where the border condition is clear and relevant. The first part was constructed from interviews semi-structured towards observing the aesthetic and space values that students give to their environment and, based on it, document the receptivity and acceptance to determined urban artistic practices. Highlighting that the student body, in an autonomous way, was able to understand and consider artistic actions with the environment based on their own biography, assimilating the artistic action and positive potential implications that mentioned practices would have in their immediate environment.

Keywords

Outskirts, support, artistic education, border, urban perception, student body.

EL GRAFFITI COMO PARADIGMA DE INTERRELACIÓN ENTRE LA CIUDAD Y EL ARTE URBANO. EL CASO DE « MUELLE », EL PRIMER GRAFITERO ESPAÑOL

Graffiti as a paradigm of interrelation between the city and urban art. The case of «Muelle», the first Spanish graffiti artist

Francisco Reyes-Sánchez

UCM

freyessa@ucm.es

Alberto García-García

UCM

algarci@ucm.es

Resumen

La relación de los ciudadanos con el entorno en el que viven suele estar determinada por los elementos que conforman el espacio. La experiencia creada en relación a este espacio influye necesariamente en las relaciones culturales, económicas, sociales, etc., que conforman la experiencia de vida de dichos ciudadanos. Así, nadie escapa al espacio que le rodea y, en todo momento, influye en su desarrollo y en su manera de explicarlo y construirlo. El graffiti es un elemento esencialmente urbano que está, en todo momento, construyendo la experiencia y la relación descrita del ciudadano con su espacio de una manera creativa y participativa. Pero la historia del graffiti empieza en España con Muelle, el primer grafitero, y es con Muelle, cuando se sientan las bases del movimiento graffiti. El objetivo de este artículo es tratar de explicar cómo se produce esta sinergia y como son las técnicas que hacen de este estilo artístico un elemento urbano de convivencia y controversia entre las personas que viven en las ciudades.

Abstract

The relationship between citizens and the environment in which they live is usually determined by the elements of space. The experience created in relation to this space necessarily has influence in the aspect cultural, economic, social, etc., that make the experience of life of those citizens. So, no one escapes the surrounding space and, at all times, influences their development and their way of explaining it and build it. Graffiti is an essentially urban element which is, at all times, building experience and describes the relationship between citizens and their space in a creative and participatory manner. But the history of graffiti begins in Spain with Muelle, the first graffiti artist, and it is with Muelle, when the foundations of the graffiti movement are laid. The purpose of this article is to explain how this synergy occurs, and how the techniques that make this art style street furniture coexistence and controversy among people living in cities.

Palabras clave

Ciudad, creatividad, graffiti, arte, urbano.

Keywords

City, creativity, graffiti, art, urban.

EPÍTOME ARQUITECTURAL DE UN ESCULTOR. ÁNGEL FERRANT, LA ESCUELA DE MONTES Y LOS ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA

Architectural Compendium of a Sculptor. Ángel Ferrant, The School of Forest Engineering and the Students of Architecture

Ignacio Asenjo Fernández

Universidad Complutense de Madrid

iasenjof@ucm.es

Resumen

Forma y espacio son unos instrumentos valiosos para gestionar el conocimiento de dos realidades instaladas entre nosotros: el arte de la arquitectura y el arte de la escultura. Ambos conceptos pueden articularse para complementar sendas artes. Arquitectos y escultores han evolucionado a través de la historia siguiendo caminos paralelos en una correspondencia mutua de carácter relacional. Y para que las dos clases de individuos, representativos de ambas artes, puedan comprenderse y caminar juntos, han de cruzar sus ideas. El propósito de este trabajo es mostrar una aportación inédita a la labor del maestro-escultor Ángel Ferrant y a su modo de articular las díadas arquitectura/escultura y forma/espacio en dos ámbitos de actuación: el artístico y el docente. El primero presenta las intervenciones escultóricas que lleva a cabo, en 1945 y 1960, en los espacios arquitectónicos de las entonces recién inauguradas Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y Escuela de Peritos de Montes, en Madrid, cuyos estilos arquitectónicos siguen los postulados de la arquitectura franquista. Y el segundo, el marco coyuntural educativo que se establece con un cuantioso grupo de estudiantes de arquitectura que asiste a sus clases de modelado en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid entre 1949 y 1954.

Palabras clave

Forma, espacio, arquitectura, escultura, Ángel Ferrant, escuela de ingenieros de montes.

Abstract

Shape and space are valuable instruments to manage the knowledge of two realities installed between us: the art of architecture and the art of sculpture. Both concepts can be articulated to complement each other's arts. Architects and sculptors have evolved through the years along parallel paths in a mutual correspondence of relational nature. So that the two types of individuals can understand each other and walk together, they must cross their ideas. This paper presents an unpublished contribution to the work of the master-sculptor Ángel Ferrant and his own way of articulating the binomials architecture/sculpture and form/space in two areas: the artistic and teaching. The first presents the sculptures that the artist made, in 1945 and 1960, in the architectural spaces of the newly opened School of Forest Engineering and School of Forestry Expert, in Madrid, whose architectural styles follows the tenets of Franco's architecture. And the second, the educational framework established with a large group of architecture students who attendance their modelling classes at The School of Arts and Crafts of Madrid between 1949 y 1954.

Keywords

Shape, space, architecture, sculpture, Ángel Ferrant, School of Forest Engineering

RUINAS URBANAS Y MONUMENTOS INESPERADOS, UNA RECREACIÓN DEL PASSAIC DE SMITHSON

Urban Ruins and Unexpected Monuments A Reenactment of Smithson's Passaic

Isabel Carralero Díaz

Universidad Complutense de Madrid

icarralero@ucm.es

Sara Torres Vega

Universidad Complutense de Madrid

storres@ucm.es

Resumen

La experiencia de caminar por el paisaje urbano y enfocarse en un detalle que se pasa por alto es un acto de conciencia de los alrededores. Un sábado de septiembre, Robert Smithson, equipado con una Kodak Instamatic, tomó el bus número 30 de la Port Authority con destino Passaic, Nueva Jersey. Passaic se convirtió en el paisaje urbano de Smithson cuando en 1967 desarrolló su famoso artículo publicado para *Artforum* "A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey". En su recorrido por Passaic-localidad próxima a Rutherford, su ciudad natal-caminó por un paisaje alejado de las cascadas del río y otros monumentos naturales por los que era conocida la ciudad. El viaje formó parte de una serie de excursiones por Nueva Jersey realizadas entre 1966 y 1968 a lo largo del río Hudson cuyos destinos no fueron tan memorables ni pintorescos como los de aquel grupo de paisajistas académicos del siglo XIX, la Escuela del Río Hudson. Con su ensayo, Smithson daría un paso más en la idea de paisaje, ruina y monumento en la Historia del Arte. Un domingo de 2019, recreamos la misma ruta de monumentos que Smithson describió en su ensayo. Al encontrar monumentos inesperados en ruinas urbanas tomamos posesión de la historia que cuenta un lugar, una historia en negativo, tal y como el artista escribía, por la periferia anónima y anodina de las grandes ciudades.

Palabras clave

Paisaje urbano, suburbio, periferia, monumentos, Passaic, Robert Smithson.

Abstract

The experience of walking through the urban landscape and focusing on an overlooked detail is an act of awareness of one's surroundings. On a Saturday in September, Robert Smithson, equipped with a Kodak Instamatic, took bus 30 at Port Authority towards Passaic, New Jersey. Passaic became Smithson's urban landscape when in 1967 he developed his famous article published in *Artforum* "A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey". In his journey to Passaic- near Rutherford, his native city- he walked through a landscape away from the river falls and other natural attractions for which the city is known. The trip was part of a series of outings throughout New Jersey carried out between 1966 and 1968 along the Hudson River in which destinations were not as memorable or picturesque as the ones captured by the 19th century Hudson School landscapists. In his essay, Smithson would go a step beyond in the idea of landscape, ruin and monument in Art History. On a Sunday in 2019, we recreated that same route of monuments that Smithson described in his essay. In finding unexpected monuments in urban ruins we own the history that a place tells, a history in negative as described by the artist, through the anonymous and anodyne periphery of great cities.

Keywords

Urban landscape, outskirts, suburb, monuments, Passaic, Robert Smithson.

UNA COREOGRAFÍA DE LA MIRADA EN EL ESPACIO CIUDADANO A PROPÓSITO DE *ASSEMBLAGE* (M.CUNNINGHAM, R.MOORE, 1968)

An Expanded Choreography of the Gaze in the Citizen Space About Assemblage
(Merce Cunningham, Richard Moore, 1968)

José Ignacio Lorente Bilbao

Universidad País Vasco
eneko.lorente@ehu.eus

Bárbara Díaz Ríos

Conservatorio Danza Castellón
diazbarbar@gmail.com

Resumen

En el umbral del siglo XX, el cine surge como un dispositivo que comparte con la ciudad industrial el movimiento como imaginario fundacional de la modernidad. Para los primeros cinematógrafos, el movimiento urbano constituía el objeto privilegiado de la representación fílmica, pero la máquina urbana requería todavía una optimización del movimiento ciudadano, una coreografía precisa que acompasara la vida y el crecimiento de las ciudades a las necesidades de la producción industrial. No es por ello extraño que una de las secuencias recurrentes de las denominadas *sinfonías urbanas* fuera, precisamente, la llegada de un tren a la estación central de la ciudad, donde un gran reloj ejerce las funciones de metrónomo de la vida productiva y cotidiana. El cine guarda memoria de este proceso de construcción coreográfica del movimiento urbano, del mismo modo que la danza, a partir de los años 50 sale del espacio teatral, hacia el espacio público, para confundirse con la vida cotidiana de las ciudades. Recientemente recuperada, *Assemblage* es una pieza fílmica experimental, dirigida por el coreógrafo Merce Cunningham y el bailarín y realizador Richard Moore, en 1968, en la plaza Ghirardelli de San Francisco (EEUU), un espacio rehabilitado por el arquitecto y paisajista Lawrence Halprin, en colaboración con la coreógrafa Anne Halprin. La pieza se desenvuelve en un espacio interdisciplinar en el que el gesto coreográfico y el movimiento ciudadano resultan indiscernibles.

Palabras clave

Cine, danza, coreografía, ciudad.

Abstract

On the threshold of the twentieth century, cinema emerges as a device that shares movement with the industrial city as the founding imaginary of modernity. For the first cinematographers, the urban movement constituted the privileged object of the representation. But, the urban machine, still required an optimization of the citizen movement, a precise choreography that would synchronized the life and growth of cities to the requirements of the industrial production. It is therefore not surprising that one of the recurring sequences of the so-called *urban symphonies* was precisely the arrival of a train to the central station of the city, where a large clock performs the functions of a metronome of productive and daily life. The cinema keeps memory of this process of choreographic construction of the urban movement, in the same way that dance, starting in the 50s, leaves the theater space, towards the public space, to be confused with the daily life of cities. Recently recovered, *Assemblage* is a unique film piece, directed by choreographer Merce Cunningham and filmmaker Richard Moore, in 1968, in the Ghirardelli square, in San Francisco (USA), a space rehabilitated by the landscape architect Lawrence Halprin, in collaboration with the choreographer Anne Halprin. The piece unfolds in an interdisciplinary and liminal space, in which contemporary dance and the citizen movement are indiscernible.

Keywords

Cinema, dance, choreography, city.

EL STREET ART EN EL ESPACIO PÚBLICO URBANO

Street art in urban public space

**M. Victoria
Gómez García**

*Carlos III
de Madrid*

mgomez@polsoc.uc3m.es

**Montserrat
Crespi-Vallbona**

*Universitat de
Barcelona*

mcrespi@ub.edu

**Marta
Domínguez Pérez**

*Universidad Complutense
de Madrid*

martadom@cps.ucm.es

Resumen

Existe un cierto consenso en considerar al *street art* un arte reivindicativo, de discurso crítico con la realidad social, política y cultural. Sin embargo, no existe un único tipo de *street art* sino un universo amplio, complejo y contradictorio en el que se cruzan multitud de sentimientos, intereses y opiniones. Los casos de *Pinacoteca a Cel Obert* y *Pinta Malasaña*, en Barcelona y Madrid respectivamente, sirven para evidenciar estos supuestos. La canalización de la actividad de los artistas callejeros para evitar que las fachadas de los comercios se continuaran degradando con pintadas arbitrarias que suscitan enorme rechazo en ambos barrios fue el objetivo principal de las dos iniciativas. Así, el espacio público de los barrios se transforma a través del arte callejero, con dos modelos diferentes: pinacoteca clásica en Barcelona y arte contemporáneo en Madrid. El artículo se adentra en la concepción, desarrollo y resultados de ambos procesos mostrando la complejidad de su implementación y el papel no exento de conflicto y rivalidad, de los artistas callejeros en el espacio público urbano.

Abstract

There is a certain consensus in considering *street art* as a challenging art and one of critical discourse with the social, political and cultural reality. However, there is not a single type of *street art* but a broad, complex and contradictory universe in which a multitude of feelings, interests and opinions intersect. The cases of *Pinacoteca a Cel Obert* and *Pinta Malasaña*, in Barcelona and Madrid respectively, demonstrate these assumptions. The reorientation of the activity of street artists to prevent the facades of the shops from continuing to degrade with arbitrary graffiti that caused enormous rejection in both neighbourhoods was the main objective of the two initiatives. Thus, the public space of the neighbourhoods is transformed through street art, with two different models: classical art gallery in Barcelona and contemporary art in Madrid. The article delves into the conception, development and results of both processes, showing the complexity of their implementation and the role, not exempt from conflict and rivalry, of street artists in the urban public space.

Palabras clave

Street art, arte callejero, espacio público, Barcelona, Madrid.

Keywords

Street art, public space, Barcelona, Madrid.

ARTE Y URBANISMO SITUACIONISTA

Situationist art and urbanism

María del Carmen Caballé Tutosaus

Universidad Complutense de Madrid

mcabal09@ucm.es

Resumen

Los situacionistas desarrollaron un prototipo de experiencia que tenía la intención de generar interrupciones en el funcionamiento de la sociedad capitalista, con estrategias como el *détournement* cuya posibilidad artística y política funciona a través de la toma de un objeto creado por el capitalismo y sistema político hegemónico, distorsionando su significado y uso primigenio para así crear un efecto crítico; y la *deriva*, la cual consistía en recorrer los espacios urbanos a través de una lógica distinta a la habitual utilitaria creando recorrido lúdico y constructivo. De este modo se creaban situaciones cartografiando psicográficamente la ciudad, siendo una de las actividades gráficas más relevantes de la IS. Estas propuestas se pueden ver en las teóricas, así como gráficas de Guy Debord, Asger Jorn y Pinot Gallizio. Asimismo, en *Nueva Babilonia*, donde el artista holandés y miembro de la IS, Constant Anton Nieuwenhuys, desarrolló entre 1956 y 1974 un proyecto de deriva urbana como un modelo aplicable al mundo entero: liberando la existencia productiva del hombre y convirtiéndola en una experiencia lúdica. Siendo este su proyecto más emblemático y en cuya concepción el artista elaboró su utopía urbanística como un laberinto que transformaba el mundo en una sola red rizomática.

Palabras clave

Deriva, psicogeografía, urbanismo unitario, Internacional Situacionista, Guy Debord, Constant Anton Nieuwenhuys.

Abstract

The situationists developed a prototype of experience that was intended to generate interruptions in the functioning of capitalist society, with strategies such as *détournement*, whose artistic and political possibility functions through the taking of an object created by capitalism and the hegemonic political system, distorting its original meaning and use in order to create a critical effect; and *drift*, which consisted of travelling through urban spaces through a logic different from the usual utilitarian one, creating a playful and constructive route. In this way, situations were created by psychogeographic mapping the city, being one of the most relevant graphic activities of the SI. These proposals can be seen in the theoretical, as well as graphics by Guy Debord, Asger Jorn and Pinot Gallizio. Likewise, in *New Babylon*, where the Dutch artist and member of the SI, Constant Anton Nieuwenhuys, developed between 1956 and 1974 a project of urban drift as a model applicable to the entire world: liberating man's productive existence and turning it into a playful experience. This was his most emblematic project, in whose conception the artist revealed his urban utopia as a labyrinth that transformed the world into a single rhizomatic network.

Keywords

Drift, psychogeography, unitary urbanism, Situationist International, Guy Debord, Constant Anton Nieuwenhuys.

CAFÉS HISTÓRICOS DE MADRID COMO ESPACIOS DE REUNIÓN Y DE ARTE PARA LOS HUMORISTAS: LA EXPOSICIÓN DE CARICATURAS DE SIRIO EN EL CAFÉ DE CASTILLA (1929)

Madrid's Historical Cafés as Venues for Gatherings and Art for Comedians: the Exhibition of Sirio's Caricatures at the Café de Castilla (1929)

Mónica Vázquez Astorga

Universidad de Zaragoza

mvazquez@unizar.es

Resumen

El mundo urbano ha sido un tema inspirador para numerosas disciplinas artísticas que inciden en su capacidad para despertar afectos, sentimientos y sensaciones. Esta atracción contribuyó a que, a lo largo de la historia, se fuesen construyendo ciudades imaginarias, superpuestas y alternativas, reflejo de la diversidad interpretativa que ofrecen los paisajes urbanos. A partir de la consolidación de la *veduta* como género pictórico, comenzaron a surgir también subcategorías dedicadas a la plasmación de diversos motivos urbanos, entre los que encontró su lugar la ciudad devastada por fenómenos naturales, como terremotos. Desde mediados del siglo XVIII el número de los artistas que se decantaron por la representación de núcleos urbanos asolados por los embates de la naturaleza fue *in crescendo*. Ese interés se consolidó en la primera mitad de la centuria siguiente, naciendo un nuevo sentimiento estético ligado a la catástrofe. Esta propuesta tiene como objetivo mostrar una investigación sobre el estudio de la iconografía que generaron algunos de los fuertes terremotos que asolaron en el siglo XIX y en la primera mitad del siguiente al sur de Italia. La imagen de las ciudades devastadas traspasó las fronteras de Europa y, en muchos casos, su destrucción y posterior reconstrucción se convirtió en un emblema con el que se asociaron durante décadas. Ciudades rotas y en continuo movimiento, inmortalizadas por artistas y viajeros, cuyas visiones integran lo que se conoce como iconografía sísmica.

Palabras clave

Iconografía sísmica, memoria, identidad.

Abstract

The urban world has been an inspiring theme for numerous artistic disciplines that insist in its ability to awaken affections, feelings and sensations. This attraction contributed to the creation of imaginary, overlapping and alternative cities throughout history, reflecting the interpretive diversity offered by urban landscape. From the consolidation of the *veduta* as a pictorial genre, subcategories dedicated to the shaping of various urban motifs also began to emerge, among which the city devastated by natural phenomena, such as earthquakes, found its place. Since the middle of the 18th century, the number of artists who opted for the representation of urban centers devastated by the onslaught of nature has been increasing. That interest was consolidated in the first half of the following century, giving birth to a new aesthetic feeling linked to the catastrophe. The objective of this proposal is to show an investigation on the study of the iconography generated by some of the strongest earthquakes that struck the South of Italy during the 19th century and the first half of the following one. The image of the devastated cities trespassed the borders of Europe and, in many cases, their destruction and subsequent reconstruction became an emblem with which they were associated for decades. Broken and constantly moving cities, immortalized by artists and travelers, whose visions integrate what is known as seismic iconography.

Keywords

Seismic iconography, memory, identity.

JOAN JONAS REPIENSA EL ESPACIO

Joan Jonas rethinks space

Paula Nogueira Ramos

Universidade de São Paulo

paula.nogueiraramos@usp.br

Resumen

Interesada en matizar la relación de las mujeres con el espacio urbano desde una perspectiva artística, el texto se presenta, a principio, como una mirada subjetiva a las performances y experimentaciones de Joan Jonas en los lugares públicos y vacíos de Nueva York de los años setenta. Las especulaciones son basadas en el retrato de la época, principalmente en los elementos que forman la base de la comunidad artística que estuvo situada en los barrios de Manhattan en el período. Buscamos dar visibilidad a cuestiones que abarcan de modo poco evidente las distintas formas de ocupación del espacio propuestas desde las indagaciones de algunas mujeres creadoras. El texto busca poner en diálogo personas como Jonas y Audre Lorde, mujeres que habitaban el mismo contexto pero que vivían la diversidad presente en las comunidades sociales y artísticas. Sus miradas y comprensiones del lugar público, el mundo en que habitan y cómo lo imaginan vivir en ello se muestran a través de la poesía y de la performance.

Abstract

Interested in investigating from an artistic perspective the relationship of women in urban space, the text is presented as a subjective point of view on performances and experimentations of Joan Jonas in the public and empty places of New York in the 1970s. The speculations are based on the social conditions, mainly on the artistic community that was located in the neighborhoods of Manhattan in the period. We seek to give visibility to unusual issues presented in the different forms of space occupation proposed from some women creators. The text put into dialogue artists like Jonas and Audre Lorde, women who lived in the same period, but in different contexts due to the diversity in their social and artistic communities. Their views and understandings of the public place are shown through poetry and performance.

Palabras clave

Joan Jonas, performance, espacio público, Nueva York, 1970.

Keywords

Joan Jonas, performance, public space, New York, 1970.

REPENSANDO EL DISCURSO URBANO LETRISTA Y SITUACIONISTA DESDE LO ATMOSFÉRICO

Re-thinking the Letterist and Situationist Urban Discourse from the Atmospheric

Quim Bonastra

Universitat de Lleida

quim.bonastra@udl.cat

Resumen

Las propuestas de Letristas y Situacionistas sobre lo urbano fueron claves a partir de la fecha de su formulación a mediados del siglo XX y han tenido una importancia capital para entender las productivas relaciones entre arte y ciudad. Numerosos artistas y académicos se han inspirado en el proyecto Letrista y Situacionista, y han trabajado a partir de conceptos como el de “situación construida”, “unidad de ambiente”, “urbanismo unitario”, “deriva” o “détournement”, siguiéndolos más o menos fielmente, adaptándolos a sus necesidades o, simplemente, dándoles nuevos desarrollos y llevándolos a lugares insospechados por sus inspiradores. Aunque gran parte del pensamiento Letrista y Situacionista sobre lo urbano puede parecer aún vigente, visto en la actualidad con unas gafas de aumento presenta una gran cantidad de inconsistencias, limitaciones y contradicciones. Por esta razón, lo que pretendo con este texto es poner al día algunas de las ideas y conceptos Letristas y Situacionistas sobre lo urbano, especialmente las nociones de “situación construida” y de “unidad de ambiente”, a partir de la noción de atmósfera, un concepto proveniente del campo de la fenomenología que en los últimos años ha dado frutos muy interesantes en distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanas.

Palabras clave

Situacionistas, Letristas, ciudad, atmósfera, afectos.

Abstract

The proposals of Letterists and Situationists on the urban were key from the date of its formulation in the middle of the 20th century and have been of paramount importance in understanding the productive relations between art and the city. Many artists and academics have been inspired by the Letterist and Situationist project, and have worked from concepts such as “built situation”, “ambiance unit”, “unitary urbanism”, “drift” or “détournement”, following them more or less faithfully, adapting them to their needs or, simply, giving them new developments and taking them to unsuspected places by their inspirers. Although much of the letterist and situationist thinking about the urban may still seem current, seen today with magnifying glasses, it presents a great number of inconsistencies, limitations and contradictions. For this reason, what I intend with this text is to update some of the Letterist and Situationist ideas and concepts on the urban, specially the notions “constructed situation” and “ambiance unit” from the notion of atmosphere, a concept from the field of phenomenology that in recent years has borne fruit very interesting in different disciplines of the social and human sciences.

Keywords

Situationists, Letterists, city, atmospheres, affects.

EL ARTE INMUEBLE DE MARTÍN CHIRINO: TRES RETOS EN ESPACIOS URBANOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

The real estate art of Martín Chirino : Three challenges in urban spaces of Santa Cruz de Tenerife

Ruth Pino Suárez

Universidad de La Laguna

rpsuarez@ull.edu.es

Resumen

Santa Cruz de Tenerife es una ciudad media que asoma con su puerto al Océano Atlántico. Su patrimonio escultórico en el espacio público la situó en el podio de las ciudades con mayor densidad de arte a nivel nacional al celebrar la I Exposición Internacional de Esculturas en la calle en el año 1973. A partir de aquel momento, la ciudad continuó apostando por el arte para complementar el valor de la arquitectura y los espacios urbanos contiguos. Desde un análisis global de todo ese patrimonio, se pone de manifiesto el interés de la obra de Martín Chirino vinculada a la arquitectura, tanto de nueva construcción como de rehabilitación y ampliación de edificios oficiales. En una entrevista realizada al artista dos años antes de su fallecimiento, descubrimos los entresijos de las obras más emblemáticas de la capital tinerfeña, y pudimos comprender cómo Chirino consigue un sorprendente equilibrio entre el espacio que ocupa su obra y la arquitectura a la que acompaña. Es por ello que, desde la necesidad de establecer cómo se articularon estos proyectos multidisciplinarios, se ha buscado también el testimonio de los arquitectos que los dirigieron así como de aquellos que intervinieron en los procesos de ejecución. En los tres casos de estudio se hace evidente la comunión existente entre los arquitectos y el escultor. De su visión conjunta, del respeto mutuo por sus competencias y la comunicación fluida y constante, emergieron estas obras, ya inamovibles, de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Palabras clave

Esculturas, espacio público, Chirino, arquitectura, Tenerife

Abstract

Santa Cruz de Tenerife is an average city that overlooks the Atlantic Ocean with its port. Its sculptural heritage in the public space placed it on the podium of the cities with the highest density of art at the national level by celebrating the First International Exhibition of Sculptures on the street in 1973. From that moment, the city continued betting on art to complement the value of architecture and adjoining urban spaces. From a global analysis of all this heritage, the interest of Martín Chirino's work linked to architecture, new construction and rehabilitation and expansion of official buildings is revealed. In an interview with the artist two years before his death, we discovered the ins and outs of the most emblematic works of the capital of Tenerife, and we could understand how Chirino achieves the surprising balance between the space that his work occupies and the architecture it accompanies. That is why, from the need to establish how these multidisciplinary projects were articulated, the testimony of the architects who directed them as well as those who intervened in the execution processes has also been sought. In the three case studies, the communion between the architects and the sculptor is evident. From their joint vision, of mutual respect for their competences and fluid and constant communication, these works, already immovable, emerged from the city of Santa Cruz de Tenerife.

Keywords

Sculptures, public space, Chirino, architecture, Tenerife.

VISIONES
Urbanas

ARTE
Y CIUDAD

JORNADAS

**Laboratorios Urbanos:
Gestión Cultural, Prácticas
Colaborativas y Redes Sociales**

MI BARRIO, MEDIACIÓN ARTÍSTICA CON INFANCIA EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

My neighborhood, an artistic mediation with children at risk of exclusion

Ana Pérez Hernández

Universidad de Murcia

perez.hernandez.ana@gmail.com

Resumen

Se presenta un proyecto de investigación- acción en el ámbito de la educación no formal vinculado a la Fundación Secretariado Gitano y desarrollado en Barriomar, un empobrecido barrio periférico de la ciudad de Murcia. Los participantes son un grupo de catorce jóvenes de diverso origen cultural y situación de vulnerabilidad social. Juntos, tratamos de analizar las necesidades del barrio a través de la visión que nos da la mirada encuadrada tras una cámara y diálogos y entrevistas con sus vecinos/as y asociaciones. Así, detectamos aquello que nos gusta y lo que no, cómo era antes, cómo es ahora y cómo nos gustaría que fuera. En definitiva, recogemos una visión colectiva que nos ayude a imaginar qué mejorar. La fase diagnóstica concluye en una exposición fotográfica, con una fiesta de inauguración barrial. Las propuestas de cambio llegaron con el diseño colectivo y la creación de un mural en la orilla de la vía demandante del soterramiento del AVE. Fue un proceso creativo a través de diferentes actividades que nos fueron llevando de una visión individual a una colectiva. Por un lado, en el proyecto se desarrolla un proceso educativo que persigue el crecimiento personal y grupal, el conocimiento de las vías de participación ciudadana, la cohesión de un grupo heterogéneo, el empoderamiento y reconocimiento de la identidad y, en definitiva, la solidaridad. Por otro lado, se desarrolla un proceso creativo y de acercamiento a las artes plásticas a través del contacto con diversas técnicas artísticas.

Palabras clave

Muralismo cooperativo, infancia, fotografía, mediación artística, transformación barrial.

Abstract

This paper presents a research and action project in the field of non-formal education linked to the Fundación Secretariado Gitano and developed in Barriomar, an impoverished neighborhood on the outskirts of Murcia. The participants are a group of fourteen youth at risk of social exclusion. Together, we try to analyze the needs of the neighborhood through the vision given by the camera and the dialogues and interviews developed with the neighbors and associations. In this way, we detect what we like and what we do not, how it was before, how it is now and how we would like it to be. In short, we collect a collective vision which helps us to imagine what we need to improve. The diagnostic phase concludes in a photographic exhibition with a neighborhood inauguration party. The proposal for change arrived with the collective design and the creation of a mural on the bank of the route where the burying of the AVE is demanded. It has been a creative process through the use of different activities which have taken us from an individual vision to a collective vision. On the one hand, this project develops an educative process which pursues the personal and group growth, the knowledge of the citizen participation channels, the cohesion of an heterogeneous group, the empowerment and identity recognition and definitively the solidarity. On the other hand, this project also develops a creative process and the approach to the plastic arts through the contact with several artistic techniques.

Keywords

Cooperative muralism, childhood, photography, artistic mediation, neighborhood transformation.

APRENDIZAJES COLECTIVOS: LA CIUDAD COMO LABORATORIO PARA LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICO-PEDAGÓGICAS

Collective learning: the city as a laboratory for artistic-pedagogical practices

Anna Borisova

Universidad de Murcia

anna.borisova@um.es

Resumen

En la actualidad, tanto niños como adolescentes quedan al margen del diálogo social bajo la justificación de su inmadurez como ciudadanos y, con ello, se pierde una valiosa fuente de aprendizaje colectivo: el intercambio generacional. Una forma de remediarlo sería convertir los centros educativos en los laboratorios urbanos para la construcción del conocimiento y el desarrollo comunitario implicando a los artistas en calidad de catalizadores de las interacciones sociales. Las experiencias pioneras en este campo se desarrollaron en el Reino Unido desde finales de los años 60 del siglo pasado. En España en las últimas décadas surgen iniciativas similares, aunque cuentan con poco apoyo financiero o reconocimiento institucional. En este sentido, consideramos oportuno realizar un análisis comparativo entre los proyectos *ELfm radio* (2003-actualidad) de Heads Together Productions (Reino Unido) y *Open-roulotte radio* (2008-2012) de LaFundició (España) con el fin de determinar la red de colaboración que crean, los métodos y las estrategias que aplican, los recursos materiales con los que cuentan y el impacto que tienen en su contexto sociocultural. Esto nos permitirá definir las condiciones para el exitoso desarrollo de aquellas prácticas artístico-pedagógicas que conciben la ciudad como espacio para los aprendizajes colectivos.

Palabras clave

Prácticas artístico-pedagógicas, construcción de conocimiento, laboratorio urbano, *Open-roulotte radio*, *ELfm radio*.

Abstract

Currently, both children and adolescents are left out of social dialogue under the justification of their immaturity as citizens, and with this, a valuable source of collective learning is lost, which is generational exchange. One way to remedy this would be to turn educational centers into urban laboratories for the knowledge construction and community development, involving artists as catalysts of social interactions. Pioneering experiences in this field have been developed in the United Kingdom since the late 1960s. Similar initiatives have emerged in Spain in recent decades, although they have little financial support or institutional recognition. In this sense, we consider it appropriate to carry out a comparative analysis between the projects *ELfm radio* (2003-present) of Heads Together Productions (United Kingdom) and *Open-roulotte radio* (2008-2012) of LaFundició (Spain) in order to determine the network of collaboration they create, the methods and strategies they apply, the material resources they have and the impact they have in their sociocultural context. This will allow us to define the conditions for the successful development of artistic-pedagogical practices which conceive the city as a space for collective learning.

Keywords

Artistic-pedagogical practices, knowledge building, urban laboratory, *Open-roulotte radio*, *ELfm radio*.

FACTIBLES: APROXIMACIÓN A UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DESDE LA CONVERGENCIA ARTE-GEOGRAFÍA

Factibles : Approach to a methodological proposal from the art-geography convergence

Carmen Andreu Lara

Universidad de Sevilla
carmenandreu@us.es

Antonio García García

Univ. Pablo de Olavide
agargar1@upo.es

Resumen

FACTIBLES-Andalucía. Laboratorio para dinámicas creativas, sociales y sostenibles desde el espacio público es la propuesta de un espacio de investigación sobre el arte como herramienta de intervención y transformación de la ciudad, en y desde sus espacios públicos. Se parte del convencimiento de que espacios públicos atractivos y multifuncionales contribuyen a mejorar la calidad de vida, las condiciones ambientales y los procesos de reconocimiento comunitario, siendo un escenario idóneo para el diálogo entre actores y procesos de la ciudad. Y de la utilidad de las prácticas artísticas para impulsar cambios sociales, activar mecanismos colaborativos, favorecer transformaciones o facilitar canales de diálogo, evidenciado esto en el auge del arte relacional. El objetivo es conseguir un espacio de confluencia interdisciplinar (Arte-Geografía en un primer momento) que atienda al espacio público en el ámbito andaluz. Y un primer resultado es la propuesta de una metodología de lectura que comprenda la intervención artística desde los ámbitos, lugares, canales y objetivos desde los que se proponen y sobre los que se desarrollarán.

Abstract

FACTIBLES-Andalucía. The Laboratory for creative, social and sustainable dynamics from public sphere is a proposal for a research area to study the utility of art as a tool intervene and transform the city, from and within the public space. It is built upon the conviction that attractive and multifunctional public spaces contribute to the enhancement of living conditions, environment and community recognition processes, as they constitute the ideal setting for dialog among the actors and processes occurring in the city, thanks to their collective and accesible nature. It is also set upon the premise that artistic works impulse social changes, activate collaborative mechanisms, benefit transformation and facilitate channels for dialog, which is can be perceived more clearly in relational art. The goal is to get a space for interdisciplinary convergence (Art and Geography) from the public space in the Andalusian area. We believe that the first step would be to propose a reading methodology with aims to understand the artistic interventions in the public space that would take into account different aspects: the areas from which the interventions are developed, the locations in which they are set, the different formats, and the goals they respond to and from which they have been developed.

Palabras clave

Arte, espacio público, intervención social, metodología de reconocimiento.

Keywords

Art, public space, social intervention, recognition methodology.

PAISAJE URBANO Y ADHESIÓN DE LA CIUDADANÍA A SU PATRIMONIO CULTURAL LOCAL. PROPUESTA DIDÁCTICA EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Urban landscape and adherence of citizenship to its local cultural heritage. Didactic proposal in the children's education classroom

Belén Calderón Roca

Universidad de Málaga

belencalderon@uma.es

Resumen

La ciudad desempeña un papel esencial para la educación ciudadana. Desde el punto de vista pedagógico, el paisaje urbano y los estudios sobre el entorno pueden constituir un importante impulso para incrementar la adhesión al patrimonio de la ciudadanía mediante el aprendizaje de la historia local, posibilitando el establecimiento de vínculos afectivos con la ciudad por parte de los individuos que la habitan. Resulta indispensable fundirse con el locus, por ello, pretendemos impulsar desde el ámbito universitario fórmulas didácticas activas enfocadas a otros niveles educativos formales para trabajar la coeducación intelectual, emocional y social de los niños y niñas en relación directa con su entorno, mediante proyectos y utilizando el patrimonio de "su ciudad" como agente protagonista en el aprendizaje de la cultura social y ambiental. Se trata de una "invitación a aprender" de, desde y por la ciudad, lo que contribuirá a ampliar los niveles culturales del alumnado mediante actividades lúdicas; a leer mediante imágenes y facilitar la comprensión de los diferentes acontecimientos históricos que han modificado la fisonomía y los usos del paisaje urbano, propiciando acciones para su valoración y respeto. Aprender el patrimonio local -a nivel espacial y temporal- mediante acciones educativas en el entorno inmediato que contemplen el contacto directo con los paisajes urbanos, monumentos, conjuntos arquitectónicos, personajes históricos o usos y costumbres populares..., les permitirá conocer y reconocer el pasado relacionándolo con el presente.

Palabras clave

Educación patrimonial, ciudad histórica, paisaje urbano, conocimiento histórico, didáctica, Educación Infantil.

Abstract

The city plays an essential role for citizen education. From the pedagogical point of view, the urban landscape and the studies on the environment can constitute an important impulse to increase adherence to the patrimony of the citizenry by learning local history, enabling the establishment of affective links with the city by the individuals who inhabit it. It is essential to merge with the locus, for this reason, we aim to promote from the university scope active didactic formulas focused on other formal educational levels to work on the intellectual, emotional and social coeducation of children in direct relationship with their environment, through projects and using the heritage of "your city" as a leading agent in learning about social and environmental culture. It is an "invitation to learn" from, from and through the city, which will contribute to expanding the cultural levels of the students through recreational activities; to read through images and facilitate the understanding of the different historical events that have changed the physiognomy and uses of the urban landscape, promoting actions for their evaluation and respect. Apprehend the local heritage -at a spatial and temporal level- through educational actions in the immediate environment that contemplate direct contact with urban landscapes, monuments, architectural ensembles, historical figures or popular uses and customs ..., will allow them to know and recognize the past by relating it with the present

Keywords

Heritage education, historical city, urban landscape, historical knowledge, teaching, Early Childhood Education.

COALICIÓN, VALORIZACIÓN Y ARTE. EL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DEL BARRIO SAN FELIPE COMO EL BOGOTÁ ART DISTRICT

Coalition, valorization and art. The process of establishing the San Felipe neighborhood as the Bogotá art district

Camilo H. Rojas Garcés

CIDER-Universidad de los Andes (Bogotá)

h-rojas@uniandes.edu.co

Resumen

Las industrias culturales y creativas han conformado un tema de especial interés en los debates sobre ciudades y desarrollo en el norte y el sur global. Así mismo, la literatura ha mostrado que estas industrias pueden ser usadas por agentes inmobiliarios para generar beneficios económicos. En esta comunicación analizo el caso del barrio San Felipe en Bogotá, en el que desde hace casi una década se han instalado emprendimientos relacionados con el arte y la creatividad. Los resultados obtenidos por medio de métodos cualitativos muestran que: i) los agentes que impulsan a San Felipe como barrio artístico conforman una coalición y actúan como emprendedores que buscan obtener beneficios económicos en el sector inmobiliario por medio del arte; ii) Esta coalición implementó un círculo de realimentación como mecanismo que valorizó el suelo del barrio usando al arte como herramienta y iii) Esto ha dado como resultado la producción de espacios excluyentes de vivienda y consumo al interior del barrio y sus alrededores. Esta comunicación aporta a la comprensión sobre las formas en las que se implementa el paradigma de la ciudad creativa en América Latina y hace algunas recomendaciones sobre la creación de distritos creativos y artísticos más inclusivos.

Palabras clave

Ciudad creativa, Bogotá, inclusión.

Abstract

The cultural and creative industries have been a topic of special interest in debates on cities and development in the global north and south. Likewise, the literature has shown that these industries can be used by real estate agents to generate economic benefits. In this communication, I analyze the case of the San Felipe neighborhood in Bogotá, where for almost a decade, undertakings related to art and creativity have been installed. The results obtained through qualitative methods show that: i) the agents that promote San Felipe as an artistic neighborhood form a coalition and act as entrepreneurs seeking to obtain economic benefits in the real estate sector through art; ii) This coalition implemented a feedback loop as a mechanism that valued the neighborhood's land using art as a tool and iii) This has resulted in the production of exclusive spaces for housing and consumption within the neighborhood and its surroundings. This communication contributes to the understanding of the ways in which the creative city paradigm is implemented in Latin America and makes some recommendations on the creation of more inclusive creative and artistic districts.

Keywords

Creative city, Bogotá, inclusion.

EL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS DE BOADILLA DEL MONTE REHABILITACIÓN Y CONTENIDO CULTURAL (1999-2019)

*The palace of the Infante don Luis in Boadilla del Monte.
Rehabilitation and cultural content (1999-2019)*

Carlos Treviño Avellaneda

Universidad Complutense de Madrid

carlostavellaneda@hotmail.com

Resumen

El palacio del Infante don Luis de Borbón de Boadilla del Monte (1765) se considera uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura del Neoclásico español. Esta obra de Ventura Rodríguez, concebida como vivienda en el destierro de Madrid del Infante don Luis, poseía jardines al estilo de los palacios franceses e italianos, con huerta, museo de aves y estaba habilitado para llevar a cabo los deseos artísticos del infante al estilo de las cortes italianas ilustradas de la época. En 1999, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte decidió comprarlo a la familia Rúsoli con el fin de evitar su deterioro y dotarlo de contenido cultural para el disfrute de los vecinos. Esta investigación incluye: una breve introducción a la historia del palacio; las negociaciones con la familia y las vicisitudes en las que se vio envuelto desde la adquisición por parte del ayuntamiento; la importancia de la presión social para el uso y disfrute de los vecinos; la búsqueda de financiación y las fases de rehabilitación del edificio, sus jardines y huertas; la aplicación de la gestión cultural para dotarlo de contenido artístico y fomentar el turismo; los nuevos proyectos en marcha.

Abstract

The Infante don Luis of Borbon palace in Boadilla del Monte (1765) is deemed one of the most emblematic buildings of the Neoclassic Spanish architecture. This Ventura Rodríguez's work, that was shaped like the Infante's living place in his Madrid banishment, had gardens of the French and Italian style palaces, with an orchard, bird museum and it was enabled to carry out the infante's artistic wishes to the taste of Italian illustrated courts of that era. In 1999, the Town Hall of Boadilla del Monte decided to buy from the Rúsoli family with the final purpose of preventing its deterioration and making a cultural outfit for the enjoyment of the citizens. This research includes: a brief introduction of the palace's history; the talks with the family owners and the vicissitudes in which it was involved since the acquisition by the Town Hall; the importance of popular pressure to get the palace for citizens's use and enjoyment; the search for financing and the building, gardens and orchard rehabilitation phases; the application of cultural management to provide it with artistic content and encourage tourism; the new projects under way.

Palabras clave

Boadilla del Monte; arquitectura; gestión cultural.

Keywords

Boadilla del Monte; architecture; cultural management.

VOLTAJE (SALÓN DE ARTE Y TECNOLOGÍA) - ARTE DIFERENTE PARA UNA CIUDAD DIFERENTE

Voltaje (Art and Technology Salon) a different kind of art for a different city

Carmen Gil Vrolijk

*Universidad de los Andes - Curadora Voltaje
(Salón de Arte y Tecnología) Bogotá, Colombia
cgil@uniandes.edu.co*

Resumen

Voltaje (Salón de Arte y Tecnología), es un evento que se lleva a cabo en Bogotá, Colombia, desde el año 2014 y que se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional de las dinámicas constantes que se generan alrededor de las relaciones entre Arte, Ciencia y Tecnología. El salón es una muestra que busca dar un panorama de la forma en la que diferentes artistas exploran, cuestionan, enfrentan y asumen las múltiples relaciones existentes entre arte y tecnología. Es también una iniciativa cultural, creada para dar a conocer a un público amplio este campo, en el cual Colombia ha sido un país pionero a nivel latinoamericano desde la década del 70. El salón se ha llevado a cabo en dos sedes que no albergaban ningún tipo de actividad cultural previa. La comunicación busca reflexionar en torno a la necesidad de crear circuitos y espacios alternativos para el arte emergente y de nuevas tecnologías que no tiene cabida en museos o galerías tradicionales, a su vez, estos circuitos generan dinámicas urbanas que reactivan y resignifican diversos lugares de la ciudad, mientras descentralizan prácticas artísticas y culturales apelando a un público masivo.

Palabras clave

Arte y tecnología, arte, gestión cultural, espacio social.

Abstract

Voltaje (Art and Technology Salon), is an event that has been held in Bogotá, Colombia, since 2014 and has become an international benchmark for the constant dynamics that are generated around the relationships between Art, Science and Technology. The Salon is an exhibition that provides a panorama of the way in which different artists explore, question, confront and assume the multiple relationships that exist between art and technology. It is also a cultural initiative, created to make this field known to a wide audience, in which Colombia, has been a pioneer country in Latin America since the 1970s. The show has been held in two venues that did not host any previous cultural activity. This paper reflects on the need to create alternative circuits and spaces for emerging and new media creation, that has no place in traditional museums or galleries. Also, these initiatives generate urban dynamics that reactivate and redefine alternative places while de-centralizing artistic and cultural practices appealing to mass audiences.

Keywords

Art and technology, cultural management, social spaces.

LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE RESIGNIFICADA COMO CORPOREIDAD COMUNICACIONAL TEMPORAL EN TIEMPOS DE ESTALLIDO SOCIAL

The City of Santiago of Chile resignified as a temporary communication corporation in times of social stream

Gabriela Manzi Zamudio

FAU – Universidad de Chile

gmanzi@uchilefau.cl

Resumen

El Estallido Social Chileno de octubre de 2019, a través de sus múltiples manifestaciones, ha dado lugar a transformaciones en la ciudad, por cuanto su arquitectura ha sido utilizada como lienzos comunicacionales, donde tanto las instalaciones temporales espontáneas, así como las diseñadas, han permitido tener nuevas lecturas urbanas. Esta modalidad comunicacional, pone en evidencia una sociedad porosa, activa, dinámica, donde los anhelos y esperanzas requieren ser atendidos y escuchados. Así, el cuerpo urbano se tatúa, expresando las necesidades de una sociedad invisibilizada y desatendida: la arquitectura, se viste para la ocasión, perdiendo su significado inicial y convirtiéndose en un medio de comunicación ciudadano, sin censura. Desde el frente comunicacional de las instalaciones, revisaremos tres modalidades temporales que intervienen la ciudad, resignificándola: El tatuaje urbano como tipología inherente al Estallido Social proveniente del arte callejero; las Performances y el cuerpo humano como herramienta comunicacional dispuesta simbólicamente en el espacio público y por último las Instalaciones urbanas como la resignificación de un edificio o espacio público a la luz de una intervención que trasgrede su significado original. El espíritu del cambio, de renovación se toman la ciudad: el cuerpo urbano entra en la vorágine de la permanente transformación, conforme a un ritmo dinámico y espontáneo impreso por la voluntad ciudadana.

Palabras clave

Cuerpo urbano, ciudad, crisis, comunicación, ciudadanía.

Abstract

The Chilean social outbreak of October 2019, through its multiple manifestations, has led to transformations in the city, because its architecture has been used as communicational canvases, where both the spontaneous temporary facilities as well as those designed, have allowed have new urban readings. This communication modality shows a porous, active, dynamic society, where yearnings and hopes need to be addressed and heard. Thus, the urban body is tattooed, expressing the needs of an invisible and unattended society. Architecture, dresses for the occasion, losing its initial meaning and becoming a means of citizen communication, without censorship. From the communicational front of the facilities, we will review three temporary modalities that intervene in the city resignifying it: The urban tattoo as a typology inherent to the Social Outbreak coming from street art, the Performances and the human body as a communication tool symbolically arranged in the public space and finally the Urban facilities as the resignification of a building or public space in the light of an intervention that transgresses its original meaning. The spirit of change, of renewal, the city is taken: the urban body enters the maelstrom of permanent transformation, according to a dynamic and spontaneous rhythm printed by citizen's will.

Keywords

Urban body, city, crisis, communication, citizenship.

#BARRIOMAREXISTE: REDES SOCIALES Y ACTIVISMO VECINAL

#BarriomarExiste: Social Networks and Community Activism

María Abellán Hernández

Universidad de Murcia

maria.abellan4@um.es

María José Centenero de Arce

Universidad de Murcia

mariajose.centenero@um.es

Resumen

Los nuevos medios sociales han permitido una revolución en la comunicación digital y en los flujos de información. La intensificación del uso de tecnologías de la información y la comunicación ha propiciado, casi de manera natural, que las instituciones habiten el mundo digital y se sirvan de sus herramientas para informar, promocionar y contactar con la ciudadanía. De otra parte, las redes sociales y su carácter democratizador han facilitado a los usuarios particulares la visualización de sus demandas ante unos poderes públicos que ocasionalmente obvian sus intereses. Esta propuesta de comunicación analiza las posibilidades que las nuevas herramientas ofrecen como canales de comunicación tomando como caso de estudio el perfil de Twitter de @BarriomarObs. Este perfil, creado de manera particular por un vecino de la zona, se ha convertido tras un año de actividad en una vía que canaliza las quejas de Barriomar (mediante el #BarriomarExiste) en el distrito sur de la ciudad de Murcia logrando que se adhieran otros movimientos y plataformas de reivindicación vecinal de la Región de Murcia. Para comprender el alcance y el desarrollo de este fenómeno nos valemos de una metodología de corte cualitativo basada en entrevistas de carácter exploratorio a los agentes implicados en el perfil @BarriomarObs así como del análisis el uso de elementos propios del lenguaje de las redes sociales (imagen, #hashtag, tuits, retuits, etc.) para identificar las prácticas colaborativas que los vecinos llevan a cabo para solicitar la mejora real de instalaciones y convivencia en un barrio obliterado por las instituciones.

Palabras clave

Barriomar, Twitter, redes sociales, observatorio ciudadano, activismo vecinal, prácticas colaborativas.

Abstract

Since around the turn of the millenium new social media have prompted a revolution in digital communication and information flow. In a quite natural way the intensification of TIC's use has led institutions to inhabit the digital world and the use of digital tools to inform, promote and contact citizens. On the other hand, social networks and their democratizing nature have provided private users the visualization of their demands before public authorities who used to ignore their interests before the change. This paper analyzes the possibilities that these new technologies offer as communication channels taking as a case study the Twitter profile @BarriomarObs. This profile, created in a particular way by a neighbor of a particular area, "Barriomar neighborhood", turned after a year of activity into a powerful communication channel for its citizens' complaints (through #BarriomarExiste). Barriomar is in the southern district of the city of Murcia and it actively adhered other movements and platforms of neighborhood vindication of the Region of Murcia. In order to understand the scope and development of this phenomenon we use a methodology based on qualitative methods like exploratory interviews with the agents involved in the @BarriomarObs profile and the analysis of the use of elements of the language of social networks (image, #hashtag, tuits, retuits, etc.) to identify the collaborative practices that the neighbors develop towards a real improvement of facilities and coexistence in a neighborhood obliterated by the institutions.

Keywords

Barriomar, Twitter, Social Networks, Citizen's Observatory, Community Activism, Collaborative Practices.

EL VALOR DE LAS CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL EN PELIGRO Y SU PROCESO DE DESARROLLO

The Value of World Heritage Cities in Danger and their development process

Concepción Foronda-Robles

Universidad de Sevilla

foronda@us.es

Maria Rojas Pavón

Universidad de Sevilla

marrojpv@alum.us.es

Resumen

En la actualidad, existen amenazas que comprometen la continuidad de las Ciudades Patrimonio Mundial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacen referencia a la importancia de la cultura para la cual la protección de estos bienes es fundamental. La UNESCO hace una llamada internacional sobre ellos creando la Lista del Patrimonio Mundial en peligro. El objetivo del trabajo es analizar la realidad de las 16 ciudades vivas Patrimonio Mundial situadas en la lista en peligro, analizando los criterios que dan valor a estos espacios y el desarrollo que han presentado las mismas en su proceso de crecimiento. Para este estudio se han empleado diversas fuentes secundarias proporcionadas por la UNESCO. Aunque cada una de las ciudades presenta una situación única y atestigua su valor universal con diferentes criterios, la mayoría parecen haberse desarrollado siguiendo un modelo integrado. A pesar de que sus características son muy variadas, gran parte de estas ciudades son de origen islámico y están sumidas en problemas políticos e incluso conflictos armados. Es esencial para lograr un desarrollo sostenible de estas ciudades contar con la implicación tanto de agentes públicos como de la comunidad local evitando así perder su identidad. La ayuda de organizaciones internacionales competentes como UNESCO puede ser valiosa.

Palabras clave

Ciudad, Patrimonio Mundial en peligro, modelos, centro histórico, criterios.

Abstract

Nowadays, there are threats that compromise the continuity of World Heritage Cities. The Sustainable Development Goals (SDG) mark the importance of the culture for which the protection of these properties is essential. UNESCO makes an international call on them with the creation of the List of World Heritage in danger. The aim of the work is to analyse the actual situation of the 16 living World Heritage Cities located on the List in danger, analysing the criteria that give value to these spaces and the development that they have presented in their growth process. Various secondary sources provided by UNESCO have been used for this study. Although each of the cities presents a singular situation and testifies its outstanding universal value with different criteria, it seems that the most of them have developed following an integrated model. Despite the fact that their characteristics are very diverse, a large part of these cities are of Islamic origin and have political problems and even armed conflicts. It is essential for the sustainable development of these cities to have the involvement of public agents and the local community avoiding lose their identity. The help of competent international organizations such as UNESCO can be valuable.

Keywords

City, World Heritage in danger, models, historic centre, criteria.

ARQUITECTURA PARA HABITAR EN COMUNIDAD

Architecture for community life

Ramon Barrena Etxebarria

UPV/EHU

ramon.barrena@ehu.eus

Enkarni Gomez Genua

UPV/EHU

enkarni.gomez@ehu.eus

Beatriz Moral Ledesma

UPV/EHU

beatriz3333@gmail.com

Resumen

¿Cómo ha de ser una arquitectura cuyo objetivo sea satisfacer las necesidades de las personas, y crear y reforzar las comunidades? Esta es la pregunta a la que intentamos responder en esta ponencia. Definir cuáles son las necesidades de las personas nos llevó hasta Manfred Max Neef, quien define las necesidades fundamentales de los seres humanos (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad). Ninguna de estas necesidades puede ser satisfecha desde el aislamiento, evidenciando que los seres humanos somos intrínsecamente interdependientes y que nos es fundamental vivir en comunidad. También integramos la visión de la economía feminista y, en particular, la aportación de Amaya Pérez Orozco, quien recoge, a su vez, la idea de la vida buena o el buen vivir. Asimismo, también nos han resultado inspiradoras las viviendas colaborativas (co-housing) que, en muchas ocasiones, se han diseñado para responder a las necesidades de la comunidad, experimentando extensamente con espacios comunitarios. Con todo ello, elaboramos una propuesta en la que se identifican aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el diseño de viviendas que se guíen por las necesidades humanas y la importancia de la comunidad.

Palabras clave

Arquitectura, necesidades fundamentales, buen vivir.

Abstract

What should architecture be like to meet people's needs and create and strengthen communities? This is the question we are trying to answer in this paper. To do this, first we need to be able to name what the needs of the human being are, and Manfred Max Neef helped us to do so. According to this renowned economist, peoples' fundamental needs are the following: subsistence, protection, affection, understanding, participation, leisure, creation, identity and freedom. None of these needs can be satisfied in isolation, showing that human beings are intrinsically interdependent, that is why we are fated to live in community. This idea is central for feminist economy, that is why we also integrate this vision in our work, particularly, the contribution of Amaya Pérez Orozco, who collects, in turn, the idea of a good life or good living (sumak kawsay, a Quichua term that has become a central concept of a political debate around the commons and our relationship with nature). Likewise, we have also been inspired by collaborative housing (co-housing) that, on many occasions, have been designed to meet the needs of the community, experimenting extensively with shared spaces. With all this, we have developed a proposal that identifies the aspects to be considered in the design of housing to meet human needs and place the community in the centre.

Keywords

Architecture, fundamental needs, good living.

Visiones
Urbanas

ARTE
Y CIUDAD

JORNADAS

Dinámicas Arquitectónicas y Urbanas Contemporáneas

APROXIMACIÓN A UN ANÁLISIS INTEGRAL DEL CONTEXTO URBANO: EL BARRIO DE ISOLA (MILÁN)

Approach to an integrated analysis of urban context: Isola (Milan) neighbourhood

Angel Cordero Ampuero

Universidad Politécnica de Madrid

angel.cordero@upm.es

Resumen

Se propone un análisis integral del contexto urbano a través de una aproximación gráfica. Para ello se estudia en profundidad el barrio de Isola en Milán, caso significativo de regeneración urbana. Esta zona aislada durante décadas ha sufrido un proceso de recentralización, que al mismo tiempo conecta y cierra el barrio, preservando su carácter local. El método propuesto permite interpretaciones complejas: así se reconocen los elementos sutiles que definen el paisaje urbano, donde el lugar se muestra más débil que los acontecimientos, lejos de su rigidez arquitectónica. Esta aproximación revela cómo la escenografía urbana “blanda” dialoga con la actividad social, a través de otros diseños: diseño urbano, jardinería, arte (formal o informal), diseño gráfico, mobiliario urbano, moda e incluso estilismos personales. El estudio presenta una lectura integradora del paisaje urbano en un contexto regenerado, icónico para Milán. Sobre su tejido histórico, la actividad social de Isola se lee en relación a la identidad del barrio y a la imagen metropolitana de su entorno. La documentación de esta vitalidad, así como las claves de su interés, suponen un punto de partida para posteriores análisis. A continuación, una nube de imágenes configuran un mapa vital del área, así como un catálogo de interacciones entre la configuración urbana y la vida cotidiana. El objetivo final es reflexionar sobre la regeneración urbana, clave del futuro sostenible de las ciudades, y su capacidad para asumir conexiones pasado-presente, perspectivas de género y edad, políticas locales, redes sociales y relaciones profundas en el contexto urbano.

Palabras clave

Ciudad, arquitectura, diseño, análisis, paisaje urbano, regeneración.

Abstract

The study proposes an integrated analysis of a urban context. It states a deep study of Isola neighbourhood in Milan, as a significant case study in urban regeneration. The area, isolated for decades, has been recently surrounded by a new centrality, that both links and closes the neighbourhood, preserving its local character. Graphical method proposed can be complex enough to allow interpretations. Urban landscape is so defined by soft elements, where the scenery appears weaker than happenings, far away from its architectural strength. Therefore, this way reveals how this essential part of the urban staging engages with social life: through urban design, gardening, formal and informal art, visual design, urban furniture, facilities, fashion and even style of the people. It is addressed a comprehensive reading of urban landscape, in a renewed context that has become iconic for the fashion city of Milan. Based in a historic fabric, social activity is read both related to its very local identity and the metropolitan environment. Documentation of those vitality, as far as key points of the neighbourhood attractiveness, means the starting point for further analysis. Then, a cloud of images will show a living map of the area, as well as a thought-provoking catalogue of interactions through urban layout and everyday life. The final goal is to reflect on urban regeneration, key point for tomorrow sustainable cities, and its ability to manage past and present, gender and age-sensitive perspective, local policy, social network and deep human relationships in the urban context.

Keywords

City, architecture, design, analysis, cityscape, regeneration.

EL CUBO DE LA HABANA. SOCIOLOGÍA Y ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN DIÁLOGO CON LA CIUDAD HISTÓRICA

The Havana's Cube. Sociology and contemporary architecture in dialogue with the historical city

Antonio Jiménez-Delgado

Universidad de Alicante

Antonio.Jimenez@ua.es

Resumen

La Ciudad de La Habana, fundada en la actual localización en 1519, ha conservado su centro histórico en condiciones singulares. El estado actual de La Habana Vieja es, en gran medida, el resultado de políticas diseñadas bajo el paraguas de la Oficina del Historiador de la vieja ciudad. Un importante crecimiento demográfico de más de un millón de habitantes en el periodo comprendido entre 1919 y el inicio de la década de los 60 condiciona el desarrollo posterior de la urbe. La adecuación de las infraestructuras es un elemento estratégico para dar respuesta a la nueva población. En la Bahía de La Habana hoy encontramos un nuevo exponente constructivo que forma parte del waterfront de la ciudad vieja, el llamado Cubo de La Habana de 9x9x9 m. En una posición destacada emerge un cubo de vidrio sobre estructura de acero, con escala escultórica, que dialoga con los viejos edificios coloniales. Se trata de un elemento funcional con pretensiones estéticas, pero sobre todo cabe analizar el exponente arquitectónico contemporáneo como elemento de la memoria colectiva. Entrevistado el autor principal, Orlando Inclán, y analizada la obra surgen múltiples aristas para la reflexión desde el punto de vista urbano, arquitectónico, sociológico e histórico. La controversia que despierta la obra entre ciudadanía y académicos convierte al Cubo en un caso de estudio de especial interés educativo. El diálogo complejo entre lo viejo y lo nuevo abre ventanas a la reflexión del patrimonio arquitectónico y su papel social.

Palabras clave

Arquitectura contemporánea, sociología, historia, La Habana, Cubo de la Habana.

Abstract

The city of Havana, founded on the current location in 1519, has preserved its historic centre in unique conditions. The current state of Old Havana is to a large extent the result of policies designed under the umbrella of the "Office of the Historian" of the old city. In the period between 1919 and the beginning of the 1960s, an important demographic growth of more than a million inhabitants influenced the subsequent development of the city. The adaptation of infrastructures is a strategic element to respond to the new population. Nowadays, in the Havana Bay one can find a new constructive exponent that is part of the waterfront of the old city, the so-called 9x9x9m Havana's Cube. A glass cube on a steel structure emerges in a prominent position with sculptural scale that dialogues with the old colonial buildings. It is a functional element with aesthetic pretensions, but above all it is worth analysing the contemporary architectural exponent as an element of collective memory. The interview of the main author, Orlando Inclán, and the analysis of the work inspire multiple reflections from the urban, architectural, sociological, and historical point of view. The controversy that the work arouses between citizens and academics turns the Cube into a case study of special educational interest. The complex dialogue between the old and the new opens windows to the reflection of the architectural heritage and its social role.

Keywords

Contemporary architecture, sociology, history, Havana, Havana's Cube.

INSTRUMENTALIZACIÓN DEL HUECO EN ARQUITECTURA: INTERACCIONES CONTEMPORÁNEAS CON EL ENTORNO

*Instrumentalization of the opening in architecture:
contemporary interactions with the environment*

Emilio Cachorro Fernández

Universidad de Granada

ecachorro@ugr.es

Resumen

La historia de la arquitectura se puede relatar a través de la historia de la ventana, según expuso Le Corbusier desde un punto de vista antropocéntrico, por cuanto dicha abertura permite dar respuesta tanto a la escala humana como a otras demandas funcionales y fenomenológicas. Un hecho avalado por los progresos tecnológicos modernos, que posibilitaban la eliminación de los tradicionales muros portantes en favor de membranas transparentes, al mismo tiempo que emergía una renovada concepción espacial. Los límites físicos entre interior y exterior comenzaron a quedar diluidos, lo que propiciaba un intenso diálogo del edificio con su entorno, que llega a convertirse, con frecuencia, en un auténtico discurso narrativo, reivindicando las ventanas como dispositivos de mediación con el mundo. Algo que permite considerarlas no tanto como episodios aislados sino como germen de un estratégico sistema de relaciones, derivado de una profunda reflexión acerca del lugar, haciendo que cristalice la mirada del usuario con una gran carga contextual y sensorial. En muchas edificaciones contemporáneas se vuelve a replantear la esencia y el diseño de las ventanas en su conjunto, incluso eludiendo su típica denominación para evitar prejuicios formales, hasta ser tratadas simplemente como vanos, oquedades o rasgaduras, cuya misión principal es definir umbrales y transiciones, que incentivan juegos de vacíos con objeto de captar luz y vistas.

Palabras clave

Arquitectura contemporánea, relación interior-exterior, umbral, ventana, hueco, mirada.

Abstract

The history of architecture can be related through the history of the window, as Le Corbusier explained from an anthropocentric point of view, because this opening enable response both to the human scale and to other functional and phenomenological demands. A fact backed by the modern technological advances, which made possible the suppression of the traditional load-bearing walls in favor of transparent membranes, while a renewed spatial conception emerged. The physical boundaries between inside and outside began to be diluted, for encouraging an intense dialogue of the building with its environment, which often becomes in an authentic narrative discourse, claiming windows as mediation devices with the world. Something that led to consider them not so much as isolated episodes but as the germ of a strategic system of relationships, derived from a deep analysis about the place, causing the crystallization of the user's look with a great contextual and sensory intensity. In many contemporary buildings have been reconsidered the essence and design of the windows as a whole, even eluding their typical designation to avoid shape prejudices, until to be treated simply as gaps, cavities or tears, whose main mission is to define threshold and transition zones, which incite sets of voids in order to capture light and views.

Keywords

Contemporary architecture, inside-outside relationship, threshold space, window, opening, look.

EXPLORANDO LOS MEMORIALES EN TANTO ESPACIOS DE MEMORIA A TRAVÉS DE DOS ESTUDIOS EMPÍRICOS

Exploring memorials as spaces of memory through two empirical case studies

Ignacio Brescó de Luna

Aalborg University

ignacio@hum.aau.dk

Resumen

Los memoriales son espacios de memoria de un pasado colectivamente compartido. Partiendo de la perspectiva de la psicología sociocultural, el enfoque de este trabajo gira en torno a cómo las personas experimentan, interpretan e interactúan con estos espacios conmemorativos. El trabajo comienza con una breve descripción de las principales transformaciones en los memoriales durante el siglo pasado, señalando la aparición del llamado giro anti-monumentalista que posibilita una variedad de formas de experimentar los memoriales. Esta idea es estudiada empíricamente a través de sendos estudios de caso realizados en el Memorial Nacional del 11-S en Nueva York (como ejemplo de anti-monumentalismo) y el Valle de los Caídos en España (en tanto memorial tradicional). Para ello, realizamos entrevistas in situ con los visitantes en combinación con una metodología para captar su flujo de experiencia en su interacción con estos espacios conmemorativos. Esta metodología comprende el uso de una cámara subjetiva (subcam) que graba en video y audio la perspectiva en primera persona de los participantes conforme visitan el lugar. Los resultados muestran cómo los individuos experimentan el espacio del memorial a través de asociaciones y recuerdos personales, relacionando así la memoria individual con la memoria colectiva.

Palabras clave

Memoriales, subcam, memoria colectiva.

Abstract

Memorials are sites that promote memory of a collectively shared past. Drawing from a sociocultural psychology perspective, the focus of this paper revolves on how people experience, interpret and interact with memorial sites. This paper begins with a brief overview of the major transformations in memorials over the last century, pointing to the emergence of the so-called counter-memorial turn that many claim opens up for a diversity of ways to experience and interact with them. This idea is empirically studied through two case studies conducted in two memorials sites: The National September 11 Memorial in New York (as an example of modern or counter-memorial) and the Valley of the Fallen in Spain (representing a traditional memorial). To do this we use both on-site interviews with visitors in combination with a methodology aimed at capturing participants' flow of experience in its complex and tightly coupled relations with these memorial sites. This methodology utilizes a subjective camera (subcam), which records first person video and audio as participants visit the memorial. Results show how individuals experience memorial sites through personal associations and memories, thus showing various lines of interconnection between individual and collective memory.

Keywords

Memorials, subcam, collective memory.

COMO LA IMAGEN ARQUEOLÓGICA SEDUJO LOS ARQUITECTOS DE LAS CIUDADES POSMODERNAS

How archaeological imaginary seduced postmodern cities architects

Marco Lecis

Università di Cagliari

marco.lecis@unica.it

Resumen

Entre los años 70 y 80 del siglo pasado, la imaginaria arqueológica ejerce un fuerte poder de seducción sobre los arquitectos: no se trata solo de una fascinación directa por las excavaciones y las ruinas reales, ni es una cuestión de querencia por rigor filológico y ciencia estratigráfica. La Arqueología se evoca como dimensión cultural y como un nuevo paradigma para el proyecto, tanto arquitectónico como urbano. Y esto no se produce en un contexto historicista, estilísticamente conservador o nostálgico: las imágenes arqueológicas se revelan un dispositivo retórico privilegiado para las poéticas más radicales, para los protagonistas del debate más avanzado sobre el futuro de las ciudades. He examinado y comparado dos episodios significativos de interpretación del dispositivo arqueológico en la época posmoderna: la idea de *Città Analoga*, desarrollada por Aldo Rossi, una idea de composición arqueológica y paratáctica con correspondencias importantes con la idea de *Collage City* de Colin Rowe y con iniciativas como *Roma Interrotta*; al otro lado he puesto la idea de artificial excavations desarrollada por Eisenman a partir del mismo '78, en el proyecto veneciano para Cannaregio

Palabras clave

Arquitectura, arqueología, postmodern.

Abstract

Between the 70s and 80s of the last century, the archaeological image exerts a great power of seduction on the architects: it is not only a direct fascination with the excavation areas and the royal ruins, nor is it a matter of love for the philological rigor and the science of stratigraphy. Archaeology is evoked as a cultural dimension and as a new paradigm for the project, both architectural and urban. And this fascination does not occur in a historicist or nostalgic context: the archaeological image is revealed as a privileged device by the most radical poetics, by the personalities that mark the most advanced moments of the debate on the future of the cities. I have examined and compared two significant episodes of interpretation of the archaeological device in the postmodern era: the idea of *Città Analoga*, developed by Aldo Rossi, an idea of archaeological and paratactic composition with important correspondences with Colin Rowe's *Collage City* and with exhibitions like *Roma Interrotta*, from 1978; on the other side I have put the idea of artificial excavations developed by Eisenman in the Venetian project for Cannaregio in the same 1978

Keywords

Architecture, archaeology, postmodern.

DIEZ VERSIONES DE ASPLUND EN SAN GIORGIO. EL PABELLÓN DEL VATICANO EN LA XVI BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA

*Ten versions of Asplund in San Giorgio.
The Vatican pavilion at the XVI Venice Biennale of Architecture*

Ricardo Hernández Soriano

Universidad de Granada

rhernandez@ugr.es

Resumen

Francesco Dal Co fue el comisario del Pabellón con el que el Vaticano concurre en 2018 por vez primera a la Bienal de Arquitectura de Venecia. Diez arquitectos de todos los continentes fueron encargados de construir sendas capillas en la isla de San Giorgio Maggiore, generando un itinerario pautado en un frondoso jardín para buscar tanto una introspección religiosa como la expresión de la belleza desde la íntima relación entre paisaje, silencio y reflexión interior. En un siglo de reconocida laicidad, la propuesta del Vaticano va más allá de normativizar un modelo, reflejando desde las distintas sensibilidades de sus autores las incertidumbres de la religiosidad contemporánea. Disueltos los símbolos y relativizados los dogmas, las capillas huyen de los ritos litúrgicos para convertirse en verdaderos manifiestos de autor en la búsqueda de la construcción esencial de los conceptos de límite, luz, vacío y materia. La apuesta vaticana convierte el jardín en un rosario de piezas que, trascendiendo cualquier creencia religiosa, exploran el silencio y la meditación como lugares comunes de encuentro. Vínculos aconfesionales que dan forma a arquitecturas para asumir la disolución de los credos religiosos desde la expresión del universo creador de sus autores.

Palabras clave

Capillas vaticanas, arquitectura contemporánea, arquitectura religiosa, Bienal de arquitectura de Venecia.

Abstract

Francesco Dal Co was the curator of the Pavilion with which the Vatican attended the Venice Biennale of Architecture for the first time in 2018. Ten architects from all continents built ten chapels on the island of San Giorgio Maggiore, generating an itinerary set in a lush garden; they sought religious introspection and the expression of beauty from the intimate relationship between landscape, silence and inner reflection. In a century of recognized secularism, the Vatican's proposal goes beyond setting a model, reflecting from the different sensibilities of its authors the uncertainties of contemporary religiosity. Once the symbols have been dissolved and the dogmas relativized, the chapels flee the liturgical rites to become true author's manifestos and seek the essential construction of the concepts of limit, light, void and matter. The Vatican bet turns the garden into a set of pieces that, transcending any religious belief, explore silence and meditation as common meeting places. Lay ties that shape architectures to assume the dissolution of religious creeds from the expression of the creative universe of their authors.

Keywords

Vatican chapels, contemporary architecture, religious architecture, Venice Biennale of Architecture.

EL HAPPENING EN LA ARQUITECTURA PARTICIPATIVA

The Happening in participative architecture

Rocío de los Llanos Herrera Flores

Sapienza, Università di Roma

rociodelosllanos.herreraflores@uniroma1.it

Resumen

Para democratizar la ciudad y con ello, el paisaje urbano no basta con emular las dinámicas de la participación política, ya que, por una parte, tales dinámicas deben ser revisadas y por otra, los códigos de ambas disciplinas (Arquitectura y Política) difieren tanto actualmente que, por lo general, no se alcanzan las expectativas de los ciudadanos, produciendo una sensación de fraude ante la escenografía desplegada en el desarrollo participativo como si fuera un happening institucionalizado. Pero el happening tiene una gran relevancia en el proceso de construcción del paisaje urbano y la experiencia estética que conlleva tal acción. Ésta puede conseguir que las personas hagan suyo el lugar, estableciendo comunicación entre la dimensión política y la dimensión poética del paisaje urbano. Se propone insertar una fase participativa posterior a aquella de ideación, donde el ciudadano colabore en la realización tanto durante, como después de acabar la ejecución del proyecto. Al igual que en cualquier happening, habría un pequeño guion a seguir, pero después los participantes serían libres de hacer lo que quisieran. Así pues, hablaríamos de Construcción Participativa y no de Arquitectura Participativa, donde dicha construcción se podría asociar al Postminimalismo, que daba gran importancia al proceso, el cual podría permitir desarrollos abiertos dentro de la disciplina y retroalimentarla.

Palabras clave

Paisaje, ciudad, participación, happening.

Abstract

To democratise the city, the dynamics of political participation in the urban landscape is not enough and therefore such dynamics must be examined since the codes of both disciplines (Architecture and Politics) currently vary so much that in general, the expectations of citizens are not achieved, creating a sense of deception in view of scenes that unfold in participatory development as if it were an institutionalised happening. But this happening is significant in constructing the urban landscape and the aesthetic experience that such action entails. This could help people to make the place their own by establishing communication between the political dimension and the poetic dimension of the urban landscape. Inserting a participatory phase is proposed subsequent to the ideation, where citizens collaborate during the development and again upon completion of the project. As in any happening, there is small script to follow, but later the participants are free to do as they wish. Thus, we would speak of Participatory Construction and not of Participatory Architecture, where associations can be made to Post-minimalism, lending great importance to the process and opening developments within the discipline and provide feedback.

Keywords

Landscape, city, participation, happening.

MIGRACIONES Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO URBANO DE JULIACA EN EL ALTIPLANO PERUANO. SU DIMENSIÓN SIMBÓLICA

Migrations and appropriations of the of Juliaca' urban space in the peruvian altiplano. Its symbolic dimension

Rubén Cacsire Grimaldos

Universidad Politécnica de Madrid
racacsire@unap.edu.pe

Angelique Trachana

Universidad Politécnica de Madrid
angelique.trachana@upm.es

Resumen

El objeto de este trabajo es estudiar la dimensión simbólica de los procesos de apropiación de los espacios de la ciudad de Juliaca por la inmigración del altiplano andino. Juliaca es una ciudad destino intermedio de los circuitos migratorios del altiplano peruano que absorbe la gran migración rural para distribuirla después en la capital Lima. La población inmigrante procedente del campo llega con un fuerte contenido de prácticas, tradiciones, creencias y valores propios de su lugar de origen, parte de la vasta riqueza cultural andina, ancestral y viva que transfiere a la ciudad destino, produciendo una mezcla rica entre prácticas tradicionales originarias, modernidad y globalización que traspasan la vida cotidiana y las actividades de subsistencia, así como las actividades festivas y rituales configurando espacios no solo funcionales, sino, principalmente simbólicos. La ciudad de Juliaca se examina desde distintas aristas e intersecciones que acentúan el carácter dinámico y vivaz, festivo, folclórico, religioso y ritual de este centro urbano constituido por la inmigración. Pero al mismo nivel de intensidad se reflejan en la imagen de la ciudad, los conflictos, la informalidad y la degradación ambiental. En definitiva, se tratará de enfrentar lo construido y lo vivido en este marco excepcional, reducto de las expresiones de la cultura andina.

Palabras clave

Migraciones, dimensión simbólica, ritos.

Abstract

The objective of this work is to study the symbolic dimension of the processes of appropriation of the spaces of the city of Juliaca by the immigration of the Andean highlands. Juliaca is an intermediate destination city of the migratory circuits of the Peruvian highlands that absorbs the great rural migration to later distribute it in the capital Lima. The immigrant population from the countryside arrives with a strong content of practices, traditions, beliefs and its own values of their place of origin that belong to the vast ancestral and alive Andean culture that transfers to the destination city, producing a rich mix of traditional practices, modernity and globalization that go beyond daily life and subsistence activities, as well as festive and ritual activities, configuring spaces that are not only functional, but mainly symbolic places. The city of Juliaca is examined from different edges and intersections that accentuate the dynamic and lively, festive, folkloric, religious and ritual character of this urban center constituted by immigration. But at the same level of intensity they are reflected in the image of the city, conflicts, informality and environmental degradation. In short, it will be a matter of facing what has been built and what has been lived in this exceptional setting as refuge for the Andean culture expressions.

Keywords

Migrations, symbolic dimension, rites.

PLANES Y PROYECTOS EN LA CONFORMACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CASTELLANA

Planning ad Urban Projects in the conformation of La Castellana Extension

Silvia Herrero Alonso

Universidad de Alcalá

silvia.herrero@universidadeuropea.es

Resumen

Se plantea la prolongación del Paseo de la Castellana como resultado de la relación entre sucesivos planes y proyectos urbanos, para convertirse en eje de la nueva centralidad madrileña. Dicho ámbito y su posición, en un primer momento periférica, pero con una intención de ser dotada de fuertes cualidades urbanas desde su concepción, lo convierte en laboratorio para poder extraer conclusiones sobre resultados de la acción de las herramientas con que ha sido articulada. Si bien la confrontación entre planeamiento y operaciones urbanas puntuales se ha definido como una tendencia en la práctica urbanística desde los años 80, en la extensión del eje principal norte-sur de la ciudad, la integración de ambas maneras de entender el desarrollo, se empieza a incorporar ya desde finales del s.XIX. La influencia de ejemplos de dichos mecanismos, en el ámbito europeo, desde su inicio hasta el momento actual, lo contextualiza. La vocación singular de la pieza, a la que han contribuido también distintos agentes, se adapta y es adaptada mediante diferentes modelos de abordar la acción sobre la ciudad. La importante labor de difusión de la operación, junto con la abundancia de documentación de su narrativa, es el material básico a la hora de conclusiones sobre el peso que han tenido en su materialización. Un recorrido histórico por su evolución, añade al relato sobre su conformación, la incidencia que ha podido tener su vocación de lugar nodal en la estructura urbana de Madrid.

Palabras clave

Construcción de la ciudad central, plan y proyecto urbano, eje, Prolongación de la Castellana.

Abstract

The extension of Paseo de la Castellana, as the axis of new Centrality in Madrid is focused as consequence of the relationship between successive urban plans and projects. This area and its location (firstly peripheral in location, but with strong urban qualities from its conception) turns to be a urban laboratory where to draw conclusions on the results of the action of its articulating tools. Although confrontation between planning and specific urban projects has been defined as a trend in urban practice since 80s, in the extension of Madrid main north-south axis, the integration of both action mechanisms is already incorporated from the end of the XIX century. The singular vocation of La Castellana Extension piece, will be adapted and adjusted (not only in its construction but also in its transformations and post-enlargement), by means of different models of urbanistic action approaches on the city. The quantity of documents that describe it, and the support of specialized press, provides this process with extra information, to draw conclusions about its relevance in the axis materialization. The historical Journey proposed through its evolution, will be complemented by including the impact of its nodal place vocation in the complete urban structure of Madrid.

Keywords

Urban centrality construction, Planning and Projects in Urbanism, urban, Axis, La Castellana Extension project.

Visiones
Urbanas

ARTE
Y CIUDAD
JORNADAS

Paisaje Urbano Histórico

LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS COMO ARTÍFICES DE LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PAISAJES URBANOS EN LAS CIUDADES CÁNTABRAS

Railway infrastructures as architects of the modification of the form and construction of urban landscapes in Cantabrian cities

Carmen Delgado Viñas

*Universidad Politécnica de Madrid
delgadoc@unican.es*

Sara Lagüera Díaz

*Universidad Politécnica de Madrid
saralaguera@hotmail.com*

Resumen

Desde mediados del siglo XVIII, en el territorio de la actual Comunidad Autónoma de Cantabria tuvo lugar un intenso proceso de articulación territorial que culminó con la construcción del ferrocarril de Isabel II y de la red ferroviaria de vía estrecha. Las nuevas infraestructuras viarias facilitaron el crecimiento de algunos núcleos urbanos, entre los que resultaron especialmente favorecidas se encuentran la capital regional, Santander, Torrelavega y Castro Urdiales. Aunque con distinta intensidad, tiempos y ritmos, representan tres notables ejemplos del proceso de transición urbanística en España. El núcleo central de la investigación en que se apoya esta ponencia ha sido el impacto urbanístico diferencial de las infraestructuras ferroviarias en la remodelación de la forma urbana y en el nacimiento de nuevos paisajes urbanos. En Santander influyeron en la potenciación del centro urbano y de la “ciudad balnearia” de El Sardinero, así como en la configuración de áreas suburbanas y periurbanas industriales que constituyeron unidades paisajísticas bien diferenciadas. En Torrelavega las dos estaciones existentes funcionaron de manera muy distinta en la articulación del espacio y el paisaje urbano. Las vías de los ferrocarriles mineros de Castro Urdiales constituyeron un verdadero “cinturón de hierro” mientras que, por el contrario, la localización periférica de la estación y su articulación con el puerto tuvieron escaso impacto.

Palabras clave

Infraestructuras ferroviarias, morfología urbana, espacio urbano, ciudades, Cantabria.

Abstract

Since the mid-eighteenth century in Cantabria an intense process of territorial articulation took place that culminated in the construction of the Isabel II railways and the narrow-gauge railway network. The new road infrastructure facilitated the growth of some urban centers, among which the capital, Santander, Torrelavega and Castro Urdiales were especially favored in this process. Although with different intensity, times and rhythms, they represent three notable examples of the urban transition process. The central nucleus of the investigation has been the differential urban impact of the railway infrastructure in the remodeling of the urban form and in the birth of new urban landscapes. In Santander they resulted in the empowerment of the urban center and the “spa town” of El Sardinero, as well as in the configuration of suburban and peri-urban industrial areas, which constituted well-differentiated landscape units. In Torrelavega the two existing stations worked very differently in the articulation of space and the urban landscape. The Castro Urdiales mining railroad tracks constituted a true “iron belt” while, on the contrary, the peripheral location of the station and its articulation with the port had little impact.

Keywords

Railway infrastructure, urban morphology, urban space, cities, Cantabria .

PATRIMONIO CULTURAL URBANO: LA HUELLA DE LA ESTRUCTURA HISTÓRICA CAÑARIEGA EN LA CIUDAD

Urban cultural heritage: the trace of historical structure cañariega in the city

David Villanueva Valentín-Gamazo

Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid)

dvillanueva@uemc.es

Resumen

El patrimonio territorial creado por los seculares caminos trashumantes que sirvieron de vías de comunicación para los grandes desplazamientos ganaderos a escala peninsular, entre agostaderos e invernaderos, han dejado una huella perdurable en el paisaje de la ciudad actual. Desde los núcleos de población más reducidos a los de mayor extensión atravesados por alguna Cañada, especialmente en su tipología Real, conservan vestigios de la influencia de estas antiguas rutas en la traza y la significación urbana, a pesar de las frecuentes ocupaciones del ancho reglamentario. Caminos, en un primer momento, convertidos más tarde en calles, avenidas y paseos al proyectarse y crecer la morfología de los asentamientos poblacionales, vertebradores de la movilidad y de los usos y dotaciones, y generadores de ejes de relación social, económica y cultural. A la luz del planeamiento, la construcción de la arquitectura de la urbe contemporánea ha respetado en buena medida los valores históricos, espaciales y funcionales de la estructura cañariega, incorporando para el futuro el circuito pecuario en modelos de desarrollo de ciudad ecosistémica, inteligente, o también denominada eficiente, basados en la sostenibilidad. Con el análisis de casos concretos de estudio se pretende poner de manifiesto la permanencia hoy de signos que revelan el valor urbanístico ejercido a lo largo del tiempo por estas infraestructuras y las posibilidades que aún ofrecen en clave de Patrimonio Cultural Urbano.

Palabras clave

Paisaje urbano, arquitectura de la ciudad, Patrimonio Cultural, vías de comunicación, red pecuaria, Cañada Real.

Abstract

The territorial heritage created by the secular transhumant paths that served as communication vias for large livestock movements on a peninsular scale, between agostaderos and invernaderos, have left a lasting mark on the landscape of the current city. From the smallest population centers to those of greater extension crossed by some Cañada, especially in its Real typology, they retain vestiges of the influence of these ancient routes in the urban trace and significance, despite the frequent occupations of the regulatory width. Roads, at first, later converted into streets, avenues and walks to the project and grown the morphology of population settlements, vertebrators of the mobility and of the uses and endowments, and generators of social, economic and cultural relation axes. In the light of planning, the construction of the architecture of the contemporary city has largely respected the historical, spatial and functional values of the Cañariega structure, incorporating for the future the livestock circuit in development models of ecosystem city, intelligent, or also called efficient, based on sustainability. With the analysis of specific case studies it is intended to highlight the permanence today of signs that reveal the urban value exerted over time by these infrastructures and the possibilities they still offer in terms of urban cultural heritage.

Keywords

Urban landscape, city architecture, Cultural Heritage, communication vias, livestock network, Cañada Real.

ESPACIOS UMBRAL EN MADRID: VISIONES DESDE LA MEMORIA HACIA LA CIUDAD FUTURA

Threshold Areas in Madrid: Perspectives from the Memory to the Future City

**Eva J.
Rodríguez Romero**

*Universidad CEU
San Pablo (Madrid)
rodrom@ceu.es*

**Rocío
Santo-Tomás Muro**

*Universidad CEU
San Pablo (Madrid)
rocio.santotomasmuro@ceu.es*

**Carlota Sáenz de
Tejada Granados**

*Universidad CEU
San Pablo (Madrid)
car.saenzdetejada@ceindo.ceu.es*

Resumen

Para que la visión del paisaje de una ciudad esté completa, es necesario estudiar su imagen desde el territorio que la rodea. Aproximarse a una ciudad desde diversos puntos ofrece visiones muy diferentes, las cuales, para el caso de estudio que se plantea, Madrid, presentan marcados y diferentes caracteres. Dentro de estos tipos de paisaje, se plantea identificar ciertos ámbitos que actúan como “umbral urbano” y sirven de nexo de unión entre lo que no es ciudad y lo que sí. Son espacios que recogen el legado histórico de elementos patrimoniales a la par que se conjugan con nuevos hitos y recientes intervenciones, pero todos ellos nos hacen reconocer que entramos en la ciudad de Madrid. Por su situación topográfica, accesos y características morfológicas, hace que su visión lejana tenga un gran interés cultural, turístico y paisajístico. Además, por el reciente espectacular crecimiento de su periferia y la alta densidad de población en la misma, supone un caso paradigmático de paisaje periurbano a nivel europeo, que necesita de estudio y reflexión. Se pretende analizar, a través de algunos ejemplos, el espacio periurbano de Madrid integrando valores naturales y culturales, para determinar el papel que los ejes principales de acceso, los hitos arquitectónicos y las infraestructuras verdes juegan en la definición de los umbrales de la ciudad, en esos espacios de contacto entre lo periurbano y lo urbano.

Palabras clave

Forma urbana, paisaje periurbano, umbral urbano, memoria urbana, Madrid.

Abstract

In order to have a complete overview of the landscape of a city, it is necessary to study the image of the territory surrounding it. To approach a city from the various cardinal points offers different vision. The case study proposed, Madrid, presents strong and diverse characters. Within these landscape types located in the peri-urban contour of Madrid, we identify certain areas acting as “urban threshold”, acting as links between what is a city and what is not. These spaces collect the historical legacy of heritage features as well as new landmarks and recent interventions, but all them permit us to recognise we are entering the city of Madrid. Because of its topographic situation, accesses and its morphological characteristics, Madrid distant vision has a great cultural, touristic and scenic interest. Moreover, due to the spectacular recent growth and high density of its periphery, it entails a paradigmatic case of European peri-urban landscape, in need of study and consideration. The aim is to analyse, through certain examples, the peri-urban area of Madrid integrating natural and cultural values, to determine the role that principal access axes, the architectural landmarks and green infrastructures play in the definition urban thresholds, within these spaces of contact between the peri-urban and the urban.

Keywords

Urban form, peri-urban landscape, urban threshold, urban memory, Madrid.

PLAZAS- MUNDO DE BAGDAD, DAMASCO Y BEIRUT

World-squares: Baghdad, Damascus and Beirut

José Luis Gómez Ordoñez

Universidad de Granada

jgomez@ugr.es

Celia Martínez Hidalgo

Universidad de Granada

celiamartinez@ugr.es

Resumen

Plazas- mundo de Bagdad, Damasco y Beirut. Cuando una sociedad vive un acontecimiento histórico suele haber unos escenarios que muestran con especial dramatismo la necesidad, la esperanza y el dolor de los cambios que advienen; muy frecuentemente se puede enfocar a las plazas de algunas ciudades importantes como epicentros donde se registra la vibración de una sociedad, de un país, de una civilización. Esta ponencia, limitada a tres ciudades del Oriente Medio, forma parte de una investigación muy extensa que abarca una treintena de ciudades de SURURBIA, un universo de grandes ciudades de los sures mediterráneo y latinoamericano. Si la mundialización del comercio se generalizó y extendió desde mediados del s.XIX, y el s.XX podría ser resumido como el de la globalización económica y cultural, el XXI parece estar luchando ansiosamente por alumbrar renacimientos culturales y morales que luchen contra la banalización y la dominación, aspectos negativos de la globalización, y hagan de la diversidad y la convivencia expresadas en estas plazas, sus valores fundamentales, en combate contra los abusos del dominio tecnocientífico y de la economía depredadora de los recursos y generadora de desigualdades. Las plazas de Tahrir en Bagdad, de Mardja en Damasco y de los Mártires en Beirut, enlazadas en un nuevo camino de Damasco, de relación entre Asia y el Mediterráneo, pretenden ser algunos de estos casos de estudio orientados a comprobar en qué medida estas plazas son ventanas en red, desde las que la mirada colectiva de las sociedades se interroga sobre su futuro y se siente fuerte para diseñarlo.

Palabras clave

Planificación urbana, centros históricos, historia urbana, geografía urbana.

Abstract

World-squares: Baghdad, Damascus and Beirut. When a society lives a historical event, there are usually scenarios that show with a special drama the need, hope and pain of the coming changes; very often squares of some important cities can be pointed out as epicenters where the vibration of a society, a country, a civilization is recorded. This communication, limited to three cities in the Middle East, is part of a very extensive investigation covering thirty cities in SURURBIA, a universe of large cities in the southern Mediterranean and Latin America territories. If the globalization of commerce became widespread and extended since the mid-nineteenth century, and the twentieth century could be summed up as economic and cultural globalization, then the twenty-first century seems to be anxiously fighting to illuminate cultural and moral rebirths —fighting against banalization and domination, the negative aspects of globalization— that can make the diversity and coexistence in these places their fundamental values, in the fight against abuses of the techno-scientific domain and the economy predatory of resources and of generation of inequalities. Tahrir in Baghdad, Mardja in Damascus and Martyrs in Beirut are squares linked in a new route to Damascus, linked between Asia and the Mediterranean. These are intended to be some of these case studies aimed at verifying the extent to which these squares are networked windows from which the collective vision of societies is asked about its future and can find the strength to design it.

Keywords

Urban planning, historic centers, urban history, urban geography.

LA GRAN VÍA COMO LUGAR PARA VIVIR. MADRID 1910-1930. GRAN VÍA Nº1

La Gran Vía as a place to live. Madrid 1910-1930. Gran Vía Nº1

Juan de Andrés Martínez

Programa de Doctorado en Arquitectura

lermadeandres@gmail.com

Resumen

Se propone una idea innovadora sobre la Gran Vía, entendiéndola como lugar para vivir, tal como se pensó en el momento del proyecto y durante la realización de este importante eje madrileño, desde el punto de vista del proyecto y la composición arquitectónica. La Gran Vía ha sido objeto de interés por parte de muchos investigadores desde distintas perspectivas, que han ocultado uno de los propósitos iniciales del proyecto de buscar, no sólo una vía de comunicación Este-Oeste a través del casco central, sino el marco adecuado y representativo para la aristocracia y la burguesía más poderosas de la capital. Nuestra propuesta busca profundizar en el entendimiento de la Gran Vía de Madrid como espacio residencial, describiendo el proceso y evolución del modo de vivir en la Gran Vía, en su tiempo histórico, analizando los ejemplos arquitectónicos más significativos por tramos y la aportación de los arquitectos al tipo de vivienda. Para acotar el tema nos centraremos en el caso de las casas de alquiler de lujo, como expresión del espíritu de las clases sociales dominantes promotoras en el Madrid de 1910-1930. Como ejemplo emblemático de todos estos puntos se presenta el edificio de viviendas Gran Vía nº1 con fachada a la calle Caballero de Gracia realizado por el arquitecto Eladio Laredo y Carranza para D. Luis de Ocharán y Mazas.

Palabras clave

Gran Vía, vivienda, burguesía, aristocracia, arquitectos, promotores.

Abstract

An innovative idea about Gran Vía is proposed, understanding it as a place to live, as thought at the time of the project and during the realization of this important axis of Madrid, from the point of view of the project and the architectural composition. The Gran Vía has been the object of interest from many researchers from different perspectives, who have concealed one of the initial purposes of the project to seek not only an East-West communication route through the central hull, but the appropriate and representative framework for the capital's most powerful aristocracy and bourgeoisie. Our proposal seeks to deepen the understanding of the Gran Vía de Madrid as a residential space, describing the process and evolution of the way of living in Gran Vía, in its historical time, analyzing the most significant architectural examples by sections and the contribution of the architects to the type of housing. To narrow the subject we will focus on the case of luxury rental houses, as an expression of the spirit of the main social classes promoters in The Madrid of 1910-1930. As an emblematic example of all these points is presented the residential building Gran Vía no1 with facade to the street Caballero de Gracia made by the architect Eladio Laredo y Carranza for Luis de Ocharán y Mazas.

Keywords

Gran Vía, housing, bourgeoisie, aristocracy, architects, promoters.

EL PALACIO ITAMARATY COMO PUNTO DE HENDIDURA EN LAS RELACIONES ARTE-ARQUITECTURA BRASILEÑAS

The Itamaraty Palace as a cleavage in Brazilian art-architecture relationships

Leandro Leão

Universidade de São Paulo (FAU USP)

leandroleao@usp.br

Resumen

La relación entre arte y arquitectura, la síntesis de las artes, es una de las características definidoras de la arquitectura moderna brasileña y también latinoamericana como un todo. Ella se materializa en paneles, murales y esculturas en diversos edificios. En la historiografía del arte y arquitectura brasileñas prevalece la tesis de que la integración entre los dos campos habría ocurrido a partir de una raíz homogénea, no sólo de los puntos de vista de la estética, de la narrativa y de la poética, sino también por la idea de que se produjo a partir de y dentro de un circuito profesional bastante limitado. Es en contraposición a ese pensamiento que surge el objeto: el Palacio Itamaraty, en Brasilia, proyectado por Oscar Niemeyer e inaugurado en 1970. Se defiende que las obras de integración arquitectónica en la actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) representan, en realidad, un conjunto interesante y singular. Esto es porque fueron concebidas en un intervalo temporal prácticamente idéntico (1965-1970) y provienen de artistas de diferentes generaciones y vinculados a diversos grupos/corrientes, al contrario de lo observado en otros edificios brasileños construidos en la época, los cuales hasta hoy han logrado sostener la visión supuestamente homogénea. El Palacio puede ser visto como el ápice – y, según esa investigación propone, un punto de hendidura – de la propuesta de arte integrada a la arquitectura, de la imagen de Brasil, de las relaciones entre profesionales, de los agentes y de los trámites detrás de una idea del moderno.

Palabras clave

Palácio Itamaraty, Brasília, arte moderno brasileña, arquitectura moderno brasileña.

Abstract

The relationship between art and architecture, the synthesis of the arts, is one of the defining characteristics of modern Brazilian and Latin American architecture as a whole. It is embodied in panels, murals and sculptures in various buildings. In the historiography of Brazilian art and architecture, the thesis prevails that the integration between the two fields would have occurred from a homogeneous root, not only from the points of view of aesthetics, narrative and poetics, but also because of the idea that it was produced from and within a fairly limited professional circuit. It is in contrast to this thought that the object arises: the Itamaraty Palace, in Brasilia, designed by Oscar Niemeyer and inaugurated in 1970. It is defended that the architectural integration works in the current headquarters of the Ministry of Foreign Affairs (MRE) represent, in fact, an interesting and singular set. This is because they were conceived in a practically identical time interval (1965-1970) and come from artists of different generations and linked to various groups / currents, contrary to what was observed in other Brazilian buildings built at the time, the which until today have managed to sustain the supposedly homogeneous vision. The Palace can be seen as the apex - and, according to this research proposes, a cleavage point - of the art proposal integrated into architecture, of the image of Brazil, of the relationships between professionals, agents and the paperwork behind a modern idea.

Keywords

Palácio Itamaraty, Brasília, Brazilian modern art, Brazilian modern architecture.

PAUTAS CULTURALES DE (RE)APERTURA AL PAISAJE EN LA ALHAMBRA CRISTIANIZADA

Cultural patterns of (re)opening to landscape in the Christianized Alhambra

Marta Rodríguez Iturriaga

Universidad de Granada

miturriaga@ugr.es

Resumen

La evolución de la conciencia paisajística en un contexto determinado puede ser rastreada de manera excepcional a través de las permanencias arquitectónicas, que materializan propiamente las relaciones deseadas con el territorio considerado. De especial interés resultan los espacios orientados a su percepción y experiencia, sin que esta venga motivada por conocidos y directos propósitos utilitarios. La Alhambra y el Generalife granadinos constituyen uno de estos casos excepcionales, donde la permanencia y superposición de diferentes conceptos arquitectónicos en relación con el entorno posibilita un conocimiento más directo y explícito de la cambiante aproximación hacia este enclave y de su eventual interpretación como paisaje, complementando la información que proporcionan otros tipos de fuentes. Esta comunicación se centra en las operaciones de transformación selectiva y (re)apertura al paisaje acaecidas en el primer siglo tras la conquista, que son buena muestra de un cambio en la mirada, en la interpretación y en el deseo de experimentar el territorio de Granada con respecto a la etapa islámica precedente. Su análisis arquitectónico, con especial atención a las cuestiones experienciales y fenomenológicas, permite extraer ciertas pautas culturales que caracterizan las relaciones de la monarquía hispánica con este paraje recién conquistado, en un contexto de transición cultural a todos los niveles e incipiente conciencia paisajística en el mundo occidental.

Palabras clave

Alhambra y Generalife, mirada, paisaje, Granada, experiencia, arquitectura.

Abstract

The evolution of landscape awareness in a particular context can be clearly tracked through architectural remains, as they properly materialize the desired relations with the territory concerned. Those built spaces which were oriented to territorial perception without known utilitarian purposes reveal of special interest for this aim. The Alhambra and Generalife constitute one of these exceptional cases, in which the permanence and overlap of different architectural concepts in connection with the surrounding environment allow a more direct and explicit understanding of the changing attitude towards this territory and of its eventual interpretation as “landscape”, complementing the data provided by other historical sources. This communication focuses on the works of selective transformation and (re) opening to the landscape that occurred on the “red hill” in the first century after the Christian conquest. They are good proofs of a change in the gaze, in the interpretation, and in the desire to experience the territory of Granada, compared to the precedent Islamic period. Analyzing these works from an architectural point of view, with special attention to the experiential and phenomenological aspects, enables to infer some cultural patterns that seem to characterize the relations of the Hispanic monarchy with this recently conquered spot, in a context of cultural transition at all levels and incipient landscape appreciation in the Western world.

Keywords

Alhambra and Generalife, gaze, landscape, Granada, experience, architecture.

RESILIENCIA RESIDENCIAL: FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD TIPOLÓGICA DE LA VIVIENDA PROTEGIDA EN ZARAGOZA

Residential resilience: Flexibility and typological adaptability of protected housing in Zaragoza

Noelia Cervero Sánchez

Universidad de Zaragoza

ncervero@unizar.es

Resumen

Esta investigación se plantea con el propósito de determinar la resiliencia de la vivienda pública construida en Zaragoza por la Obra Sindical del Hogar en los años cincuenta del siglo XX. Se plantea una metodología para conocer la capacidad de adaptación que presentan los tipos de vivienda al medio y a las necesidades variables de la población. Posteriormente se valida con el estudio de dos casos representativos: el grupo Andrea Casamayor (1954-1957) y el grupo Alférez Rojas (1957-1961). La tipología habitacional se entiende como una forma de precariedad en la vivienda, cuyo diagnóstico en un entorno urbano constituye un paso previo para programar estrategias de actualización y mejora. Los puntos de análisis para la evaluación de los tipos son: los condicionantes del conjunto urbano (espacios libres y servicios comunes); los condicionantes del bloque (estructura y accesibilidad); la adecuación de los tipos al usuario (ocupación y diversidad de modelos de convivencia); la adecuación de los tipos al uso (adecuación superficial y funcional de las estancias); y flexibilidad y adaptabilidad de los tipos.

Abstract

This research is proposed with the aim of determining the resilience of public housing built in Zaragoza by the *Obra Sindical del Hogar* in the fifties of the 20th century. A methodology to analyze the adaptability that the types of housing present to the environment and to the variable needs of the population is proposed. And it is validated with the study of two representative case studies: Andrea Casamayor estate (1954-1957) and Alférez Rojas estate (1957-1961). The housing typology is understood as a form of precariousness, whose diagnosis in an urban scale constitutes a previous step to program updating and improvement strategies. The items of the assessment are: the determining factors of the estate (free spaces and common services); the determining factors of the block (structure and accessibility); the adaptation of the types to the user (occupation and diversity of coexistence models); the adaptation of the types to use (superficial and functional adaptation); and flexibility and adaptability of the types.

Palabras clave

Resiliencia, vivienda protegida, tipología, Zaragoza.

Keywords

Resilience, protected housing, typology, Zaragoza.

EL PASEO DE LA EXPLANADA DE ALICANTE: LA CONSOLIDACIÓN DE UN PAISAJE URBANO HISTÓRICO FRENTE AL MAR

Promenade La Explanada in Alicante : the consolidation of a historical urban landscape facing the sea

Olga Grao-Gil

Universidad de Alicante

olga.grao@ua.es

Resumen

En 1858 Alicante se convirtió en el primer puerto de mar comunicado por ferrocarril con la capital española, lo que favoreció el desarrollo de su arraigada actividad portuaria y, por ende, del conjunto de la ciudad. En esos años, el derribo de las murallas que siempre la habían protegido permitió que Alicante acometiera su natural proceso de Ensanche. Siguiendo las ideas higienistas decimonónicas, se urbanizó un paseo litoral arbolado, La Explanada, aprovechando su emplazamiento privilegiado junto al núcleo urbano histórico y la costa. Este sería el primer elemento de una fachada marítima urbana continua y monumental. Se transformó así el antiguo malecón en un espacio público de recreo, que pronto se convirtió en punto de encuentro y lugar de residencia de la burguesía local. El objetivo del análisis es dar a conocer en su contexto los orígenes del paseo litoral alicantino por excelencia, como caso de estudio paradigmático de materialización de las importantes transformaciones urbanas del siglo XIX. Para ello, a través del análisis de la bibliografía y documentación existentes, se identifican las diferentes etapas que configuran la generación y evolución del espacio público estudiado, hasta su conformación como paisaje urbano histórico consolidado. El interés radica en que las conclusiones extraídas son extrapolables a otras ciudades litorales españolas de similares condiciones.

Palabras clave

Fachada marítima, paseo litoral, frente costero, Explanada, Alicante.

Abstract

In 1858 Alicante became the first seaport connected by rail to the Spanish capital, which favored the development of its ingrained port activity and, therefore, of the whole city. In those years, the demolition of the walls, which had always protected it, allowed Alicante to undertake its natural enlargement process. Following the nineteenth-century hygienist ideas, a tree-lined coastal promenade, *La Explanada*, was urbanized, taking advantage of its privileged location next to the historic urban core and the coast. This would be the first element of a continuous and monumental urban maritime façade. The old boardwalk was thus transformed into a public recreational space, which soon became a meeting point and place of residence for the local bourgeoisie. The objective of the analysis is to present in its context the origins of the Alicante coastal promenade par excellence, as a case of a paradigmatic study of the materialization of the important urban transformations of the nineteenth century. To this end, through the analysis of the existing literature and documentation, the different stages that shape the generation and evolution of the public space studied are identified, until its formation as a consolidated historical urban landscape. The interest is that the conclusions drawn can be extrapolated to other similar Spanish coastal cities.

Keywords

Maritime facade, seafront, waterfront, promenade, Explanada, Alicante.

PRESENCIAS INFRAESTRUCTURALES. EL “AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES” EN LISBOA.

Infrastructural presence. « Aqueduto das Águas Livres » in Lisbon.

Pablo Villalonga Munar

ETSAB-UPC

pablo.villalonga@upc.edu

Anna Sala Giralt

ETSAB-UPC

anna.sala-giralt@upc.edu

Resumen

La infraestructura suele desplegarse sobre el territorio con unas reglas propias, basadas en su función a cumplir. El fondo por el que transcurre su figura, cambia. Su cuerpo infraestructural varía en función de lo que ocurre a su alrededor. Las múltiples estructuras, acabados y vinculaciones con el espacio público que acoge la infraestructura, son una muestra de las distintas condiciones y criterios con las que se encuentra. El “Acueduto das Águas Livres” es una antigua infraestructura, cuyo cuerpo construido, subterráneo y en superficie, va apareciendo y desapareciendo en el paisaje de Lisboa. Su recorrido aglutina múltiples historias, desde su origen en un entorno rural, hasta su destino en las distintas fuentes que aparecen en la ciudad. En esta comunicación, a través de su paso por el valle de Alcântara, en el Jardim das Amoreiras y en la Rua de São Bento, se explican distintas relaciones del acueducto con el paisaje urbano que lo rodea. En ellos, la influencia artística del arquitecto Carlos Mardel y sus sucesores, contrasta con los tramos más sobrios del acueducto en las zonas rurales. Su existencia, de siglos de historia, permanece mientras su alrededor y usos cambian. Acueducto activo o incluso paso fronterizo en el pasado, hoy es un monumento reconocido. La influencia del acueducto en distintas dimensiones, tangibles e intangibles, va más allá de su entorno inmediato y su forma construida. Esta comunicación presenta al acueducto como una infraestructura capaz de aglutinar distintas respuestas, artísticas y arquitectónicas por diversos paisajes urbanos por los que transita.

Palabras clave

Acueducto, infraestructura, arquitectura, Lisboa.

Abstract

Infrastructure is usually deployed on the territory with its own rules, based on its function. Background changes while its figure goes through. Its infrastructural body varies depending on what is happening around it. Infrastructure's multiple structures, forms and links with the public space, are a sample of the different meeting conditions and criteria that exist. The “Acueduto das Águas Livres” is an old infrastructure, whose built body appears and disappears, underground and elevated, in the Lisbon landscape. Its path brings together multiple stories, from its origin in a rural environment, to its destination in the different fountains that appear in the city. In this communication, through its passage through the Alcântara valley, Jardim das Amoreiras and Rua de São Bento, different relationships between the aqueduct and the surrounding urban landscape are explained. In them, the artistic influence of the architect Carlos Mardel and his successors, contrasts with the more sober sections of the aqueduct in rural areas. Its centuries-old existence remains as its surroundings and uses change. Active aqueduct or even border crossing in the past, today it is a recognized monument. Aqueduct's influence in different dimensions, tangible and intangible, goes beyond its immediate environment and its built form. This communication presents the aqueduct as an infrastructure capable of bringing together different artistic and architectural responses to various urban landscapes.

Keywords

Acueduct, infrastructure, architecture, Lisbon.

PAISAJE CULTURAL: ANÁLISIS VISUAL DEL PAISAJE DE SANTA TEREZA (BRASIL)

Cultural landscape : visual analysis of the landscape of Santa Tereza (Brazil)

Pauline Fonini Felin

Universidad de Caxias do Sul

pffelin@ucs.br

Bruna Nunes Molon

Universidad de Caxias do Sul

bnmolon@ucs.br

Resumen

El presente estudio, realizado para el plan curricular de prácticas en Arquitectura y Urbanismo, tiene como objetivo principal la caracterización visual del paisaje del municipio de Santa Tereza, en Rio Grande do Sul (Brasil). La investigación es apoyada por el Instituto de Memoria Histórica y Cultural (IMHC) y el proyecto de investigación llamado Elementos culturales de la inmigración italiana en el noreste de Rio Grande do Sul (ECIRS). Además, busca reconocer y mejorar los paisajes culturales basados en la identificación de sus particularidades y características que determinan que cada área sea única. Por esta razón, inicialmente se abordó el concepto de paisaje cultural, que es esencial para comprender e identificar la estructura visual de cualquier lugar. Por lo tanto, las culturas, los hábitos, los recuerdos se pueden expresar y la identidad del sitio también se puede fortalecer. Con el registro de las conexiones principales y la caracterización de conjuntos arquitectónicos de interés patrimonial, se definieron los espacios abiertos de mayor valor paisajístico, teniendo en cuenta el observador desplazado. Finalmente, busca explicar los caminos internos, que son fundamentales para la conectividad y legibilidad regional, y definir, o no, su potencial de preservación.

Palabras clave

Santa Tereza, paisaje cultural, memoria, preservación.

Abstract

The present study, conducted for the discipline of Curricular Internship in Architecture and Urbanism, aims the characterization of the landscape of the municipality of Santa Tereza, in Rio Grande do Sul. The research is supported by the Institute of Historical and Cultural Memory (IMHC) and the research project called Cultural Elements of Italian Immigration in Northeast Rio Grande do Sul (ECIRS). In addition, it aims at recognizing and valuing cultural landscapes from the identification of their particularities and characteristics that determine each area as unique. To this end, the concept of cultural landscape was first approached, which is indispensable for understanding and identifying the visual structure of any place. One can thus express culture, habits, memories and also strengthen the identity of the site. With the registration of the main connections and the characterization of the architectural ensembles with patrimonial interest, the open spaces of greater scenic value were defined, taking into consideration the traveling observer. Finally, it seeks to explain the internal pathways, which are fundamental for regional connectivity and readability, and to define, or not, their preservation potential.

Keywords

Santa Tereza, cultural landscape, memory, preservation.

ANÁLISIS DE PAISAJE URBANO HISTÓRICO MEDIANTE MODELOS DE RE-CREACIÓN VIRTUAL: PANORAMA DE GRANADA DE PIER MARIA BALDI EN 1668

*Analysis of historic urban landscape through virtual recreation models:
Panorama of Granada de Pier Maria Baldi in 1668*

Raúl Campos López

Universidad de Granada

rcl@ugr.es

Inmaculada López Vilchez

Universidad de Granada

inlopez@ugr.es

Resumen

La tipología de representaciones pictóricas de la ciudad sobre las que proponemos centrar nuestra atención son las denominadas vistas, panoramas o corografías que proporcionan al investigador contemporáneo, una fuente de información excepcionalmente rica y variada. Aportamos en esta comunicación los primeros resultados de un caso de estudio, cuyo procedimiento puede extrapolarse a otras representaciones de ciudades y épocas. Utilizamos un documento gráfico particular: una acuarela de grandes dimensiones conservada en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia donde se representa un panorama de la ciudad de Granada en 1668. La obra fue realizada por Pier María Baldi, arquitecto y dibujante que integraba el séquito de Cosme III de Médicis en su viaje por la Península Ibérica. La investigación se enmarca en el Proyecto del Plan Nacional I+d+i HAR2016-78298-P donde integramos dos aspectos complementarios en el análisis de las vistas urbanas: en primer lugar, el estudio tradicional centrado en el análisis gráfico e histórico del documento y, por otro lado, la introducción de técnicas gráficas basadas en la geolocalización y la generación de una cartografía 3D del relieve mediante sistemas de mapas de puntos. La imagen resultante permite recrear y comparar la vista original con la obtenida por la simulación virtual permitiendo analizar el nivel de veracidad de la representación como testimonio gráfico fidedigno del pasado.

Palabras clave

Panorama, Granada, 3D.

Abstract

The typology of pictorial representations of the city on which we propose to focus our attention are the so-called views, panoramas or chorographies that provide the contemporary researcher with an exceptionally rich and varied source of information. We provide in this communication the first results of a case study, the procedure of which can be extrapolated to other representations of cities and times. We used a particular graphic document: a large watercolor preserved in the Medicea Laurenciana Library in Florence, where a panorama of the city of Granada in 1668 is represented. The work was carried out by Pier María Baldi, architect and drawer who was part of the crew of Cosme III de Medici on his journey through the Iberian Peninsula. The research is part of the HAR2016-78298-P National Plan for I+d+i Project where we integrate two complementary aspects in the analysis of urban views: first, the traditional study focused on the graphic and historical analysis of the document, and on the other hand, the introduction of graphic techniques based on geolocation and the generation of a 3D mapping of the relief using point mapping systems. The resulting image allows us to recreate and compare the original view with that obtained by the virtual simulation, allowing us to analyze the level of veracity of the representation as a reliable graphic testimony of the past.

Keywords

Panorama, Granada, 3D.

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE BILBAO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL

El proceso de industrialización de Bilbao a través del análisis cartográfico y audiovisual

Telmo Gómez Unzueta

UCM

mmmarcos@ucm.es

Mar Marcos Molano

UCM

unzuetat@outlook.es

Resumen

A través del estudio arqueológico de documentos, planos y movimientos urbanísticos, resulta posible reconstruir el impacto de la primera industrialización en Bilbao focalizando en la margen izquierda de la Ría, concretamente en el barrio de Bilbao la Vieja, para demostrar su determinante papel en el proceso de cambio de la ciudad: el desarrollo de Bilbao, durante la industrialización, está condicionado por el extraordinario uso que se dio del espacio conocido como La Palanca. El área para analizar, de forma atomizada, serán las calles del barrio de La Palanca. El espacio temporal comprende los años 1876 y 1900, en tanto que los materiales utilizados, serán toda aquella documentación que aporte un valor informativo al análisis histórico. De esta manera, la investigación tratará de responder a la necesidad de rescatar históricamente el protagonismo de esta zona popular de Bilbao que, pese a coexistir junto con el resto de la ciudad en un status de semientierro y estigmatización social —el barrio de La Palanca absorbió de manera más intensa que el resto de la ciudad los daños generados por esa industrialización y apenas se vio recompensado por los beneficios—, ha resultado ser, paradójicamente, el pulmón de la transformación de Bilbao a finales del siglo XIX.

Abstract

Through the archaeological study of documents, plans and urban development movements, it is possible to reconstruct the impact of the first industrialisation in Bilbao, focusing on the left bank of the estuary, specifically in the district of Bilbao la Vieja, to demonstrate its decisive role in the process of change in the city: the development of Bilbao during industrialisation was conditioned by the extraordinary use of the space known as La Palanca. The area to be analysed, in an atomised way, will be the streets of La Palanca neighbourhood. The temporal space comprises the years 1876 and 1900, while the materials used will be all those documents that provide an informative value to the historical analysis. In this way, the research will try to respond to the need to historically rescue the leading role of this popular area of Bilbao which, despite coexisting with the rest of the city in a status of semi-burial and social stigmatisation —La Palanca neighbourhood absorbed more intensely than the rest of the city the damage generated by that industrialisation and was hardly rewarded by the benefits—, has turned out to be, paradoxically, the lung of Bilbao's transformation at the end of the 19th century.

Palabras clave

Bilbao, industrialización vasca, La Palanca, urbanismo, plano, Ensanche.

Keywords

Bilbao, vasque industrialization, La Palanca, urbanism, plan, widening.

