

REGENERAR TERCEROS PAISAJES Y ESPACIOS POR MEDIO DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS: DE LA UTOPIÍA A LA PRÁCTICA

Laura Nogaledo Gómez

Facultad de Bellas Artes.

Universidad de Sevilla

lnogaledo@us.es

Abstract:

Analizamos la responsabilidad y acercamiento del creador plástico a la sociedad y problemáticas actuales, no solamente desde una manera contemplativa o crítica, sino también proactiva y con espíritu de buscar soluciones.

Lo hacemos a través de diferentes proyectos transversales de gran interés y repercusión social, que nos planten los límites reales de la creación plástica, actualmente transversal y transfronteriza.

Los proyectos creativos públicos han evolucionado desde el tradicional monumento, a otras maneras de trabajar el espacio tanto urbano, como espacios en desuso y olvido a lo que Giles Clement denominó Terceros paisajes, intentando buscar a través de la intervención una nueva vida para estas localizaciones. Como a planteamientos utópicos como el proyecto de Constant y su proyecto La nueva Babilonia, donde se ponen de manifiesto las dificultades y se plantean otras soluciones, haciendo mención al premio Turner 2015 que ha recaído en el colectivo Assemble por su trabajo, conjuntamente con los vecinos en un barrio degradado de Liverpool.

Palabras Clave: creación plástica, paisaje, espacio, proyectos, arte público.

Introducción:

“Si dejamos de mirar el paisaje como si fuese el objeto de una industria podremos descubrir de repente una gran cantidad de espacios indecisos, desprovistos de función, a los que resulta difícil darles un nombre. Este conjunto no pertenece ni al dominio de la sombra ni al de la luz. Está situado en los márgenes: en las orillas de los bosques, a lo largo de las carreteras y de los ríos, en los rincones más olvidados de la cultura, allí donde las máquinas no pueden llegar. Cubre superficies de dimensiones modestas, tan dispersas como las esquinas perdidas de un prado. Son unitarios y vastos como las turberas, las landas y ciertos terrenos yermos surgidos de un desprendimiento reciente”.¹

¹ Gilles Clement: *Manifiesto del tercer paisaje*, Edit GG mínima 2007, pag. contraportada.

Gilles Clement: *Manifiesto del tercer paisaje*, Edit GG mínima 2007, ilustración pag. 10.

El término tercer paisaje nace de la mirada de Gilles Clement sobre Lemosín lo extrae del panfleto de Sieyès de 1789: “¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha hecho hasta ahora? Nada. ¿Qué aspira a ser? Algo.”

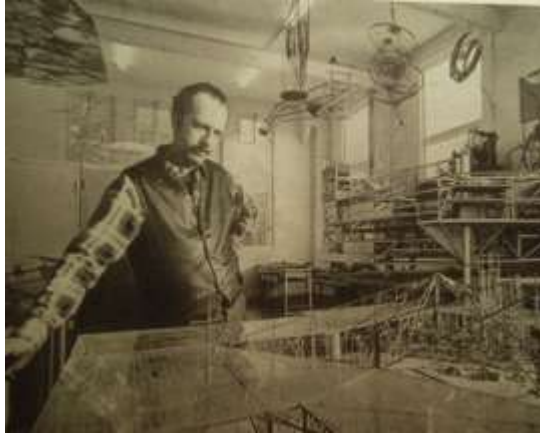
¿Pero realmente a qué nos estamos refiriendo? Lo que denominamos de este modo, son esos espacios que por una u otra razón se han quedado sin uso. Nos referimos a descampados, a los márgenes de la carretera, orillas de bosques. Terrenos que se han quedado sin utilidad en medio de algo. Generalmente son pequeñas extensiones muy dispersas, resultado de algún uso olvidado. Son lo que podemos denominar el *residuo* del tejido urbano.

Estos son lugares ideales para crear nuestras obras, a través de intervenciones creativas, poner en valor estos espacios de forma que vuelvan a ser útiles y estar integrados en el espacio urbano.

Urbanismo utópico: La nueva Babilonia

“Aquel mismo día concebí los planos de un campamento permanente para los gitanos de Alba, y este proyecto está en el origen de la serie de maquetas que componen Nueva Babilonia.(...) Nueva Babilonia no se detiene en ninguna parte, puesto que la tierra es redonda. No conoce fronteras, puesto que han dejado de existir las economías nacionales, ni colectividades, puesto que toda la humanidad es fluctuante. Cualquier lugar es accesible a todos y cada uno de los individuos. Toda la tierra se convierte en la morada de los terrestres. Cada cual cambia de lugar cuando quiere y va adonde quiere. La vida es un viaje sin fin a través de un mundo que se transforma con tanta rapidez que a cada instante parece distinto”.²

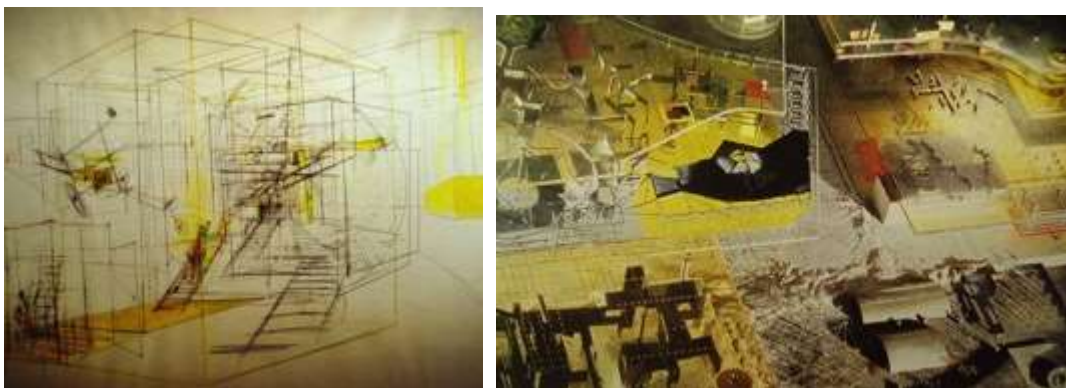
² Constant: *La nueva Babilonia*. Edit GG mínima 2009, pag. Contraportada.

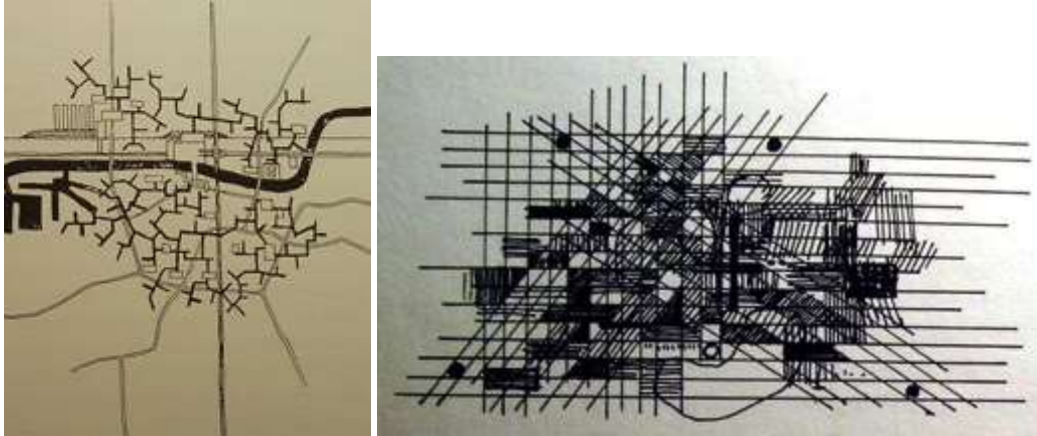
Constant Anton Nieuwenhuys, el creador de la Nueva Babilonia, imagen extraída de <http://lopublico.arquitectura.uniandes.edu.co/concurso/>

La nueva Babilonia es un proyecto irrealizable, propone otra posibilidad de ordenación del espacio, donde hay una gran globalización territorial y humana que fomenta la movilidad. Constant Anton Nieuwenhuys (1920-2005), comienza ese proyecto en 1956, con el objetivo de urbanizar unos terrenos en la región piamontesa de Alba que el Ayuntamiento había asignado a un poblado gitano, con el fin de trasladarlos del espacio empleado para el mercado de ganado que se realizaba los sábados. “Habían encerrado un espacio entre algunas caravanas con planchas y bidones de gasolina, y habían hecho un cercado, una *ciudad de gitanos*”³ Unos espacios que por el mero hecho de estar delimitados se convierten en hogar. Sin embargo ¿Cómo hacer un urbanismo convencional para un pueblo nómada por naturaleza?

Siguiendo el espíritu nómada de este pueblo, su proyecto alcanzó otros objetivos, continuó realizando maquetas y trabajando en esta obra utópica durante toda su vida.

³ Constant: *La nueva Babilonia*. Edit GG mínima 2009, pag. 6 y 7.

Constant: *Boceto de un laberinto móvil*, 1968
 Constant: *Combinación de sectores*, 1971
 Alison&Smithson, Urban Structuring
 Comienzo de planificación de una ciudad cubierta, 1959

“Si partimos de esta libertad en el tiempo y en el espacio, deberíamos llegar a una nueva forma de urbanización. La movilidad y la fluctuación incesante de la población, consecuencia lógica de esta nueva libertad, dan lugar a una relación distinta entre lo urbano y el hábitat. Sin un horario que haya que respetar, sin domicilio fijo, el ser humano descubrirá necesariamente una vida nómada en un entorno artificial, completamente *construido*. A este entorno lo llamamos la Nueva Babilonia”⁴

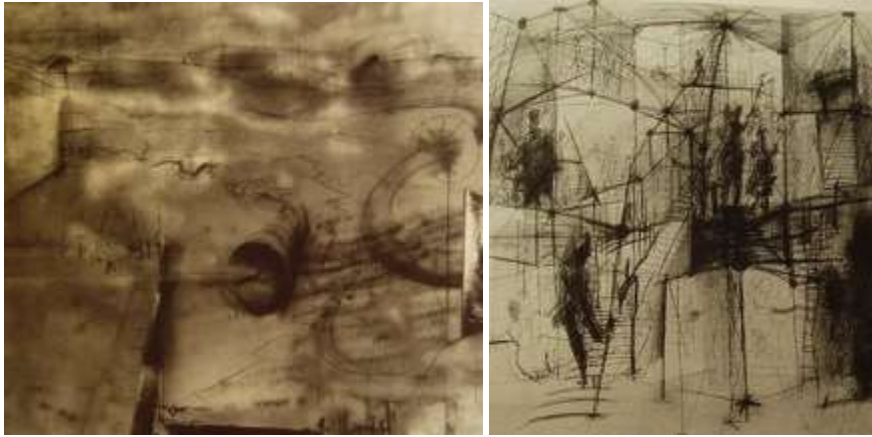
Grupo de sectores, 1959
 Construcción de sector, 1959

Constant mantiene que si todas las personas son libres, en el sentido de dejar de dedicar su tiempo a producir para sobrevivir, desarrollarán su potencial creativo, y con él su entorno variará constantemente. “Si algún día el enorme potencial creativo de las masas despierta y se pone en marcha, eso que hoy llamamos arte perderá todo su significado”⁵.

⁴ Constant: *La nueva Babilonia*. Edit GG mínima 2009, pag. 18

⁵ Constant: *La nueva Babilonia*. Edit GG mínima 2009, pag. 56

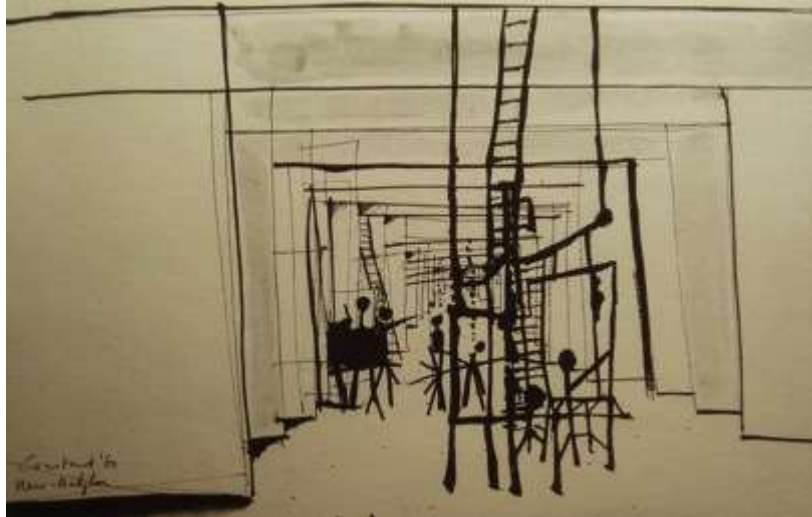
Precisamente por esto creemos que es muy importante este proyecto. Podemos ver como trata el urbanismo como si fuera una obra, con un fin utópico y alejado de nuestro modo de vida actual. Quizá porque Constant es creador plástico, influenciados por el cubismo y expresionismo. Nueva Babilonia es su Obra, donde refleja sus reflexiones sobre la creatividad colectiva, no busca que las personas intervengan sino que sean los creadores.

Constant: *Paisaje tecnológico*, 1971
Constant: *Homo Ludens* 1965-1966

Constant: *Nueva Babilonia Norte*, 1960

Constant: *Interior de New Babylon*, 1960

En el libro *La nueva Babilonia*, Constant se refiere al *Homo Ludens* término utilizado por Johan Huizinga título de su libro⁶, para referirse al *hombre que juega*, “Desde siempre el *homo ludens* ha sido tan sólo una modalidad, manifestada en escasas ocasiones, del *homo sapiens*, un estado que, en busca del *homo faber*, pasó casi desapercibido.(...) La liberación del potencial lúdico del hombre está directamente relacionada con su liberación en tanto ser social”⁷.

Como hemos podido apreciar en la reciente exposición realizada en el museo Reina Sofía de Madrid, su proyecto utópico generó una gran cantidad de obras a modo de maquetas y obra en papel de gran interés.

Intervenciones sociales: intervenciones para mejorar las terceras situaciones.

Qué ocurre cuando el espacio que se trabaja es el social, el de las personas. El objetivo ya no es que la pieza esté integrada en el espacio, que forme parte del entorno, que ayude a ponerlo en valor, sino que mejore la calidad de vida de las personas de manera directa. ¿Qué ocurre cuando se da un paso más y el espacio que se trabaja es el de los habitantes? Cuando el objetivo principal es mejorar la vida de forma tangible, las intervenciones toman otro carácter, variando las estrategias de actuación. Analizamos estas acciones que denominamos sociales, puesto que creemos es el siguiente paso en el camino que estamos siguiendo.

Espacio positivo, espacio negativo, espacio entorno, espacio entorno activado, por una construcción física o por las propias personas, surgiendo intervenciones en el espacio

⁶ Huizinga, Johan *Homo Ludens: proeve eener bepaling van het spel-element dercultuu*, H.D. Tienk Willink. Haarlem, 1938. (Traducción del subtítulo: Ensayo sobre la función social del juego). Versión castellana: *Homo Ludens*. Alianza Editorial. Madrid 2000.

⁷ Constant: *La nueva Babilonia*. Edit GG mínima 2009, pag. 11

personal. Se da un paso más, no solo se busca la manifestación de una problemática social sino también su solución, arte como herramienta de mejora de la sociedad.

Nos referimos a terceras situaciones en el sentido que son espacios degradados del entorno privado del individuo, en este caso sus hogares.

Este tipo de argumento cobra mayor relevancia desde la consolidación de este tipo de intervenciones transfronterizas con una visión amplia del sentido de la creación artística, a través de la concesión del prestigioso premio Turner 2015, al colectivo Assenble, un grupo interdisciplinar que trabajó, junto con los vecinos, en la rehabilitación de un barrio degradado de Liverpool.

Este tipo de intervenciones, que sirven para abrir el debate del papel de la creación y su responsabilidad social, se vienen realizando con gran interés y trascendencia entre los receptores-actores, acercando la creación a las personas y en mejorar su vida de manera directa. Con esta filosofía podemos destacar el proyecto IDENSITAT se llevó a cabo en Calaf un pueblo a una hora de distancia de Barcelona. Calaf es una población pequeña que ha ido creciendo por la inmigración y desarrollo de esta zona industrial. El centro urbano está bastante deteriorado. Por su situación estratégica se prevé un aumento considerable de población y por ello, se está intentando rehabilitar. De esta forma Erika Arzt y Juan Linares intervienen el centro del pueblo mejorando las viviendas de los habitantes.

Aunque en un principio no tuvieron buena acogida por la indiferencia que mostraban los vecinos, finalmente realizaron dos intervenciones, una arreglando el suelo de una cocina y la otra arreglando una ventana.

El núcleo de Calaf ha sido diseñado por sus habitantes en función de sus necesidades y posibilidades económicas del momento, las viviendas, han *crecido* y se han transformado según las necesidades de sus propietarios. Es un proyecto donde se manifiesta el reconocimiento de la arquitectura del individuo y de las intervenciones que han definido y transformado el lugar a lo largo de los años.

Intervención en suelo de la cocina de Joseph Vilaseca, en el casco antiguo de Calaf

Intervención en la ventana de una casa del centro de Calaf.

La vivienda es un tema que está de plena actualidad. Estamos viviendo el gran desplome inmobiliario, la especulación de las viviendas ha llegado a su tope y junto con la crisis actual, poder adquirir una casa se ha convertido en algo imposible para los jóvenes. Por ello no son

pocos los artistas que utilizan esta temática en sus obras, como fiel reflejo de las preocupaciones actuales en este aspecto.

Santiago Cirugeda crea su *recetario urbano*, realizando construcciones alegales, y dando las claves para poder producirlos.

Santiago Cirugeda. *La araña*, oficina portátil en la isla de la Cartuja. Sevilla 2009
Santiago Cirugeda: *Refugios urbanos*. Calle Divina Pastora . Sevilla

Como recoge en su web: “Todas las recetas urbanas mostradas a continuación son de uso público, pudiendo ser utilizadas en todo su desarrollo estratégico y jurídico por los ciudadanos que se animen a hacerlo.”⁸ De una forma u otra, la gente expande su obra al construirla en otros lugares siguiendo sus *recetas urbanas* en función de sus necesidades.

⁸ <http://www.recetasurbanas.net/>

Bancos contruidos en Guadalajara, Méjico, siguiendo las recetas de Santiago Cirujeda

<http://www.recetasurbanas.net/>

Todo por la Praxis. con esta propuesta titulada *Empty World*, pretende crear la opción de un alquiler social, dejando de lado la especulación inmobiliaria y realizar un archivo virtual de viviendas vacías. Para ello crea un mecanismo con el que contaría una Administración local competente para poder alcanzar una serie de objetivos⁹:

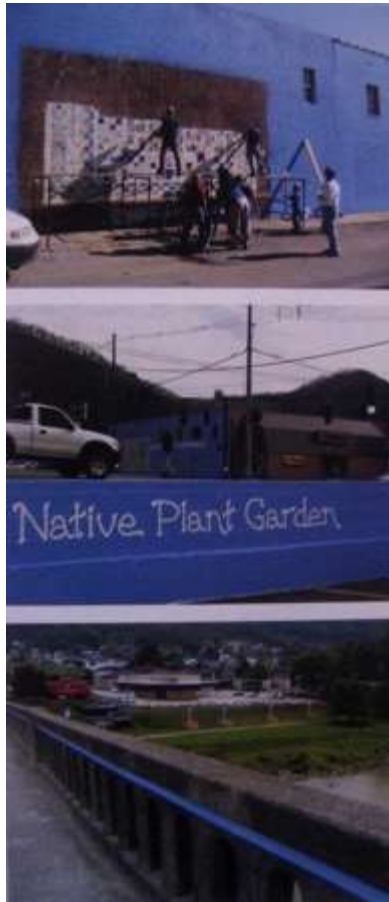
- 1) Garantizar el acceso a una vivienda digna a aquellos ciudadanos que se encuentren en una frágil situación social y económica.
- 2) Prevenir el abandono y consiguiente degradación de aquellas zonas residenciales del centro de las ciudades españolas.
- 3) Lograr que una buena parte de las viviendas vacías y desactivadas existentes en el centro de las ciudades entren en el mercado. Así, una vez activas, contribuirán de una manera eficiente al control de los precios del mercado de arrendamiento, cubrirán las necesidades de vivienda existentes en la actualidad y evitarán la especulación y el fraude inmobiliario.
- 4) Constituir una vía alternativa para garantizar la conservación y rehabilitación de barrios residenciales del centro de las ciudades.

⁹ Objetivos en www.emptyworld.es.

Todo por la Praxis: *Empty World*.

Otro tipo de intervenciones son las que se ponen al servicio de las necesidades de un pueblo, como es el siguiente ejemplo.

Susanne Lacy, Susan Liebovitz Steinman y Yutaka Kobayashi: *Beneath Land and Water, A Project for Elkhorn City. Kentucky. 2000-2005*

El equipo fue invitado a trabajar en Elkhorn City, en Kentucky. Para realizar un proyecto que reactivara el turismo en la zona. Aunque en un principio se pretendía poner de relevancia los problemas ecológicos del lugar; la deforestación a la que había sido sometida la zona por la industria de gas y carbón. Los habitantes de la ciudad, apenas mil, querían una especie de parque que atrajera a los turistas generando algún tipo de recorrido que mostrase la ciudad. El presupuesto con el que se contaba para realizar esta intervención era bastante escaso.

Por ello el equipo desarrolló un recorrido por la ciudad que señaló con una Blue Line Trail. Una línea azul que señalaba diferentes sendas para pasear, un mural realizado por los niños del pueblo, lecciones de ecología y otras actuaciones que redefinían el espacio del pueblo y le conferían otras propiedades.

Una línea que pone en valor una intención de mejorar la ciudad, darle un nuevo aspecto, dirigir la mirada del visitante y centrar su atención en determinados lugares que muestren los aspectos positivos de la misma, que potencie sus virtudes y aporte para mejorar y construir un entorno más agradable.

Las intervenciones que vemos a continuación son convocadas mediante concurso por determinadas instituciones. La primera por La Fundación Leer León y consistía en la elaboración de puntos de interés que involucraran a la ciudad, sobre todo al público infantil y

juvenil, en la Feria internacional del libro que acogía la ciudad en el 2007. Toda ella estaba rodeada de actividades de diferentes tipos, la participación de los colegios y diversos talleres. La primera intervención consistía en la distribución de cojines de diferentes colores, con diferentes textos escritos colocados de forma estratégica por la ciudad, de modo que creara espacios para que niños y jóvenes pudieran leer.

Alberto Hernandez, Concepción Pérez, Felix Iglesias, Pablo García y Raquel Cabrero: *Cojines*, Premio modalidad estudiantes
Jesús Navarro, Pablo Navarro y Mar Manzaneda: *Encajadas_Leer León 07*. 2º premio modalidad profesionales

La otra intervención que vemos consiste en descontextualizar un elemento básico como son las cajas de plástico y elaborar con ellas una especie de laberinto, que genera espacios interiores donde se puede jugar y leer. Por la noche la intervención se ilumina y funciona como gran cartel anunciador de la feria Leer León.

La siguiente obra fue creada para el certamen internacional Cemento Verde de intervenciones inocuas en viviendas de protección oficial. Realizado por Emprovima y la Diputación de Málaga en noviembre de 2008.

Con estas intervenciones se buscaba reflexionar en torno a la vivienda y conmemorar los 10 años de la empresa construyendo viviendas VPO.

En el marco de Madrid abierto 2006 se elaboró *Locutorio Colón*. Se creó un espacio donde se podían realizar llamadas gratuitas a Latinoamérica. Con este proyecto se pretendía poner de manifiesto la gran cantidad de inmigración que existe en Madrid la integración y la comunicación como base fundamental en las relaciones. Se publicitó y funcionó como punto de encuentro entre la población inmigrante del 1 al 26 de febrero de 2006.

Tadanori Yamaguchi, Maki Portilla-Kawamura, Key Portilla-Kawamura y Ali Ganjavian:
Locutorio Colón. Madrid Abierto 2006.

Reflexiones finales:

Con estos tipos de intervenciones hemos reflexionado sobre el uso del espacio social como material.

Son acciones, generalmente puntuales y de carácter efímero cuyo objetivo está íntimamente ligado a las personas, a mejorar, ayudar o crear nuevas posibilidades para los ciudadanos.

Suelen estar financiadas por instituciones en algún marco concreto.

Son intervenciones cuyo propósito es mejorar la sociedad, ayudar a las personas, no solamente captar su atención.

Son obras donde la acción social y artística confluyen.

El espacio social es otro *material* de las obras. Intervenciones para, por y de las personas. Arte público con un afán solucionador.