

::curso_____arte y sociedad: estudios urbanos

::maestría____arte y cultura visual_facultad de artes_universidad de la república/UDELAR

::valor_____4 créditos_carácter_optativo

::docente_____dra. ana arnaiz_departamento de escultura_universidad del país vasco UPV/EHU

::contenidos y objetivos específicos

_dada la constante (re)actualización del vínculo entre arte y ciudad, se trata de establecer la posible contribución de la producción artística a este marco, en el que ciudadanía y sociabilidad completan el establecimiento de la noción de espacio público de representación.

_establecido el arraigo de estas prácticas que llevan implícito el ineludible encadenamiento de sus potenciales simbólico y funcional, el objetivo del curso radica en: a) mostrar (tácticamente) la compleja constitución de la imagen de la ciudad. y b) cuestionar aquellos procesos (estratégicos) en los que dichas prácticas contribuyen a las relaciones estructurales y de sentido que adquieren diferentes contextos de esta ciudad. relaciones instituidas, precisamente, por sus invariantes referencias al orden simbólico que la cultura que cada época instaura.

_subsidiariamente, se trataría también de mostrar la indudable inter/multi/transdisciplinarietà implícita en este vínculo arte/ciudad que (podemos convenir) prefiguran una noción disciplinar propia del saber específico del arte propuesta como posible herramienta que permite abordar el inicio de algunas convenciones del actual espacio (estético) ubicado técnicamente en el eje Modernidad/Postmodernidad. unas convenciones cuyas producciones (artísticas) han adquirido sentido y lo ha devuelto a la comunidad como imaginario cristalizado consecuencia de una cultura deudora de la espectacularización de los procesos configuradores del paisaje de la ciudad postmoderna.

_consecuentes con el corpus de este curso se plantea además un modo de entender en primer lugar, una praxis del arte acreditada para enunciar el lugar donde cuestiones estructurales (y estructurantes) y técnicas del hacer escultórico se articulan con el campo de interacciones -también estructurales (y estructurantes)- que la comunidad viene construyendo en su habitar la Naturaleza y construir Paisaje. y en segundo, la realización desde esta praxis de tareas de investigación, preferiblemente en grupo, fundamentadas en una puesta en situación de singularidades, peculiaridades o acontecimientos de la propia ciudad. investigación ésta, que no debería disociar el saber obtenido (tanto) por la acción de la transformación matérico-espacial propia de las producciones artísticas, (como) por los procesos de pensamiento y experiencia espacial emanados también desde otras disciplinas indisociables de la tarea del arte.

_así, consideramos de interés específico de la materia desarrollar la percepción de ciudad mediante experiencias fenoménicas y contextuales que pongan en relación tareas de reconocimiento de lugares, simultaneando percepción sensible, narrativas, procesos y prácticas estético-plásticas, en las que ya es ineludible estar atentas a la noción de conocimiento situado e interseccionalidad.

::competencias de la materia

_establecer la contribución de las prácticas de gestión estratégica de ciudad y de tácticas artísticas a la construcción del espacio público de representación en el ámbito de la ciudad. verificar la difícil articulación de las visiones tácticas, propias de procesos artísticos, y las estratégicas, propias de los gobiernos locales.

_aplicar los conocimientos sobre la ambivalencia de las prácticas (y tácticas) artísticas y estrategias de imagen en la ciudad, cuestionando procesos en los que estas prácticas contribuyen a la imagen pública de diferentes contextos. analizar las relaciones estructurales y de sentido instituidas, reflexionando sobre el ineludible encadenamiento de los potenciales simbólico y funcional de dichas prácticas.

_mostrar las habilidades metodológicas planteando una investigación (docuFinal) asociado a la relación arte/ciudad sobre algún proyecto artístico personal, en grupo, estratégico institucional (actual o histórico) o sobre prácticas tácticas relacionales.

esta investigación debería contextualizar problemáticas estéticas, plásticas, críticas, haciéndose preguntas sobre cuestiones relacionadas con la constante (re)actualización del vínculo entre arte y ciudad.

::temario

bloque 1 arte_ciudad

- la ciudad, imagen de quién?: arte/cultura_ciudad/espacio público
- de la tensión entre lo simbólico y lo funcional: monumento-lugar. memoria-conmemoración
- de las relaciones contextuales y de sentido: estrategias urbanas y tácticas artísticas
- de la ciudad como obra de arte (vs) su espectacularización

bloque 2 arte público_espacio político

- de la Síntesis de las artes o la Integración Arte/Arquitectura (en Modernidad)
- del Laboratorio al Espacio Receptivo (en Tardomodernidad)
- desde a noción ampliada de Escultura al Paisaje (en Postmodernidad)

bloque 3 arte_gestión estratégica de ciudad

- de la imagen de la ciudad a su Paisaje
- algunas actuaciones en Münster_Barcelona_Bilbao
- no construido(s): Potencial instituyente en dos proyectos integración arte/arquitectura
- Monumento a José Batlle Ordoñez en Montevideo (1958-61)
- Instituto de Investigaciones Estéticas para el Centro Cultural Alhóndiga de Bilbao (1988ç7888)

::metodología

plantea la articulación entre:

- _los contenidos: sesiones con clases magistrales para contenidos de nociones estructurantes
- _los casos: sesiones de seminario para participación y aportaciones de asistentes, con soporte de diverso material documental y audiovisual (su preparación es no presencial)
- _la cuestión local: sesión dedicada a posible salida de campo
- ls especialistas: sesión con participación de personas invitadas especialistas
- _la investigación: realización de trabajos preferiblemente en grupo para ensayo práctico de aplicación en la Ciudad, el Paisaje y/o la Comunidad (presencial y no presencial)

::tareas discentes

_generales:

participación en las sesiones presenciales. lecturas de textos de referencia. estudios de caso de arte en contextos urbanos. posibilidad de desarrollar practicas estético plásticas y/o acciones in situ generadas a partir de las salidas de campo por la ciudad. posibilidad de elaboración de proyectos de arte educacionales, curatoriales o de transmisión.

_específicas:

elaboración del docuFinal entendido como un medio para la reflexión y transmisión de aquellas cuestiones implícitas en la complejidad “arte/ciudad”. es de producción abierta. no se acoge a forma/formato definido. su formato va redefiniéndose durante el proceso organizativo, constructivo y estructurante, prestando atención a la materialización (materialidad) del registro de aquellas cuestiones a tratar. debería suponer un modo de trabajar en el que no haya sometimiento de la teoría a la práctica, sino de una práctica que se acompaña de procesos reflexivos comunes extraídos también desde prácticas reflexivas textuales implícitas (creemos) en la praxis del arte. es posible y deseable que se formen grupos para su realización.

::criterios de evaluación

_presencialidad con interacción, participación y presentación de las cuestiones y tareas propuestas para las dinámicas de los seminarios. presentación del docuFinal especificado en las tareas.

::bibliografía

- AA.VV (2014). *Playgrounds. Reinventar la plaza*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Siruela
- AAVV (2010) *Los nuevos productivismos*, Barcelona, Museu d'art Contemporani de Barcelona, Universidad Barcelona
- AAVV (2005) *Desacuerdos: sobre arte, políticas y esfera pública en el estado español*. San Sebastián: Arteleku
- AA.VV (2003) *¿Qué es la escultura moderna? Del objeto a la arquitectura*. Madrid: Fundación Cultural Mafre Vida
- AAVV (1996) *Situacionistas. Arte, Política, Urbanismo*. Barcelona: MACBA
- ABALOS, Iñiqui (2000). *La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad*. Barcelona: Gustavo Gili
- ALBRECHT, Hans J (1981) *Escultura en el siglo XX. Conciencia del espacio y configuración escultórica*. Barcelona: Blume
- AMENDOLA, Giandomenico. (2000) *La ciudad postmoderna*. Madrid: Celeste
- ARDENNE, Paul (2006) *Un Arte Contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Murcia: CENDEAC
- ARGAN, Giulio Carlo. (1984) *Historia del Arte como Historia de La Ciudad*. Barcelona: Laia
- ARMAJANI, Siah (1995) "Manifiesto. La escultura pública en el contexto de la democracia norteamericana". En *Siah Armajani*. Barcelona: Macba
- ARNAIZ, Ana y LAKA, Xabier (2020) "No construido(s): Potencial instituyente en dos proyectos integración arte/arquitectura con Jorge Oteiza". *AusArt Journal for Research in Art*. nº 8 (2). <https://ojs.ehu.eus/index.php/ausart/article/view/22111>
- ARNAIZ, Ana; LAKA, Xabier; REMENTERIA Iskandar (2017) "La ciudad como obra de arte [o el saber del arte y su potencial político]". En MIRANDA, FERNANDO; VICCI, Gonzalo; ARDANCHE, Melissa. *DISPOSITIVOS Y ARTEFACTOS/NARRATIVAS Y MEDIACIONES. I Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual*. Montevideo: UFG-UDELAR. Pp 1115/1124 https://www.academia.edu/44832016/ACTAS_DEL_I_SEMINARIO_INTERNACIONAL_DE_INVESTIGACION_C3%93N_EN_ARTE_Y_CULTURA_VISUAL_DISPOSITIVOS_Y_ARTEFACTOS_NARRATIVAS_Y_MEDIACIONES
- ARNAIZ, Ana, REMENTERIA, Iskandar (2018) "Eje de transmisión. La(s) estética(s) como mediación entre el Arte y la Cultura". En GONZÁLEZ OJEDA, Diego. *Aproximaciones al Arte y la Estética desde el umbral de la Academia*. Madrid: DYKINSON
- ARNAIZ, Ana; REMENTERIA, Iskandar (2018). "Paisaje entre el arte y la Cultura [un poco de azul]". En Rubio-Ardanaz, J.A. y Bilbao. L. *Paisajes -(de)- ficción. Miradas divergentes de convergencias estéticas: arquitectura, artes plásticas, escénicas, cine y pensamiento para la ciudad y el espacio trans-urbano*. Cáceres: Universidad de Extremadura/UEX
- ARNAIZ y REMENTERIA (2018) "Bilbao y sus orillas: ¿instrumentalización o saber del arte en la transformación de nuestras ciudades?". En VIVAS y LEKERIKABEASKOA. *La Ribera de Deusto y Zorrotzaurre en la Ría de Bilbao*. Bilbao: Museo Marítimo
- ARNAIZ, Ana; ELORRIAGA, Jabier; REMENTERIA, Iskandar (2015). "Formas de ideología en la escala (del paisaje) de la cultura. La memoria (resiliente) de lo político en arte". En RAQUEJO, Tonia y PARREÑO, José (eds.). *Arte y Ecología*. Madrid: UNED
- ARNAIZ, ELORRIAGA, LAKA, MORENO (2008) *La colina vacía. Jorge Oteiza-Roberto Puig: Monumento a José Batlle y Ordóñez 1956-1964*. Leioa: EHUpres-Fundación Museo Jorge Oteiza
- ARNAIZ, ELORRIAGA, LAKA, MORENO (1998) "Escultura pública: tensión entre lo simbólico y lo funcional". En *Presencias en el Espacio Público contemporáneo*. Barcelona: Centre Estudis Escultura Pública i Ambiental
- ASSEMBLEA RESISTÈNCIA AL FÒRUM&DELGADO Manuel (2004) "El fascismo posmoderno" y "La globalización como espectáculo". En *La otra cara del Fòrum de les Cultures*. Barcelona: Bellaterra
- AUGÉ, Marc (1994) *Los "no lugares". Espacios del anonimato*. Barcelona: Gedisa
- BADOS, Ángel (2008) *Oteiza. aboratorio experimental*. Navarra: Fundación Museo Jorge Oteiza
- BARENBLIT; BOIS; FEHER; FOSTER., GÜIRALDES., LHNER; MEDINA & WEIZMAN (2017) *Forensic Architecture: Hacia una estética investigativa*. Barcelona: Museu d'Art Contemporani de Barcelona/MACBA
- BAUDRILLARD, Jean. (1984) *Cultura y simulacro*. Barcelona: Kairós
- BENJAMIN, Walter (1990 [1936]) "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". En *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus
- BENJAMIN, Walter. (2005 [década1930]) *Libro de los pasajes*. Akal
- BERUETE, Santiago (2016) *Jardinosofía. Una Historia filosófica de los jardines*. Madrid: Turner
- BLANCO, CARRILLO, CLARAMONTE y EXPOSITO (edts) (2001) *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca: Universidad Salamanca
- BOLLNOW, Otto Friedrich (1969) *Hombre y espacio*. Barcelona: Labor
- BORJA, Jordi y MUXI. Zaida (2003) *El espacio público: ciudad y ciudadanía*. Barcelona: Electa
- BRISSAC PEIXOTO, Nelson et alt (1998) *Arte/Cidade. Intervenções urbanas: arte, cidade*. Sao Paulo: Senac
- BUBMANN, Klaus y KÖNING, Kasper, edits (1997) *Sculpture Projects in Münster 1997*. Köln: DuMont
- BRÜDERLIN, Markus (ed.) (2005), *Arquiescultura. Diálogos entre la arquitectura y la escultura*. Bilbao: Museo Guggenheim

- CANDELA, Iria. (2006) *Sombras de ciudad: arte y transformación urbana en Nueva York. 1970-1990*. Madrid Alianza
- CANDELA, Iria (2004) ¿Paz y prosperidad? Sobre la revisión crítica del monumento conmemorativo". En RAMÍREZ Juan Antonio y CARRILLO, Jesús (eds) *Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI*. Madrid: Cátedra
- CANOGAR, Daniel. (1992) *Ciudades efímeras. Exposiciones Universales: Espectáculo y Tecnología*. Madrid: Julio Ollero
- CASTORIADIS, Cornelius (1983) *La institución imaginaria de la sociedad*. vol I y II. *Marxismo y teoría revolucionaria*. Barcelona: Tusquets
- CLÈMENT, Gilles de (2007). *Manifiesto del Tercer Paisaje*. Barcelona: Gustavo Gili
- CLÈMENT, Gilles (2019 [2012]) *Una breve historia del jardín*. Barcelona: Gustavo Gili
- DE MARCO, Edina (2016) ARTE PÚBLICO Y MONUMENTO. Dispositivos inmanentes de memorias. Leioa: UPV/EHU (Tesis doctoral) <http://hdl.handle.net/10810/23406>
- DEBORD, Guy (2002 [1967]) *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos
- DELGADO, Manuel (1999) *El animal público*. Barcelona: Anagrama
- DUQUE, Félix (2001) *Arte Público y Espacio Político*. Madrid: Akal
- EAGLETON, Terry (2006). *La estética como ideología*. Madrid: Trotta
- ELORRIAGA, Jabier (2010) *Pedestales de la Modernidad. Del Pabellón de Barcelona (1929) al Monumento a José Batlle y Ordóñez (1959)*. Departamento Escultura UPV/EHU. Tesis doctoral
- FEATHERSTONE, Mike (2000) *Cultura de consumo y posmodernismo*. Buenos Aires: Amorrortu
- FEDERICI, Silvia (2023 [2004]) *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: traficante de sueños
- FERNÁNDEZ QUESADA, Blanca (2004) *Nuevos lugares de intención: intervenciones artísticas en el espacio urbano: EE UU 1965-1995*. Barcelona: Universidad Barcelona
- FOSTER, Hal (2013). *El complejo arte-arquitectura*. Madrid: Turner
- FOSTER, Hal edit (1985.) *La posmodernidad*. Barcelona: Kairós
- GARCÉS, Marina (2017) *Nueva ilustración radical*. Barcelona: Anagrama
- GARCÉS, Marina (2020) *Escuela de aprendices*. Barcelona: Galaxia Gutenberg
- GARCÍA-VÁZQUEZ, Carlos (2004) *Ciudad Hojaldre. Visiones urbanas del Siglo XXI*. Barcelona: Gustavo Gili
- GIEDION, Siegfried (1957) "Nueve puntos sobre la Monumentalidad". En. *Arquitectura y comunidad*. Buenos Aires: Nueva Visión
- GORNIK, Vivian (2023 [2001]) *La situación y la historia. El arte de la narrativa personal*. Madrid: Sexto Piso
- GORNIK, Vivian (2018) *La mujer singular y la ciudad*. Madrid: Sexto Piso
- GRAHAM, Dan (2009). *El arte con relación a la arquitectura. La arquitectura con relación al arte*. Barcelona: Gustavo Gili
- GUATTARI, Felix (1996). *Las tres ecologías*. Valencia: Pretextos
- GUTIERREZ VIÑUALES, Rodrigo (2004) *Monumento conmemorativo y espacio público en Iberoamérica*. Madrid: Cátedra
- HALBWACHS, Maurice (2004 [1964]) *La memoria colectiva*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza
- HEIDEGGER, Martin (2003 [1969]) *El arte y el espacio*. Pamplona: Cátedra Oteiza-Universidad Pública de Navarra/UPNA (contiene también *Observaciones relativas al arte-la plástica-el espacio* (1969)
- HERNANDO, Almudena (2022) *La corriente de la historia (y la contradicción de lo que somos)*. Madrid Traficante de sueños
- JACOB, Mary Jane; BRENSON; Michael; OLSON, Eva M. (1995) *Culture in action. A Public Art Program of Sculpture Chicago*. Seattle: Bay Press
- JACOBS, Jane (2011 [1961]) *Muerte y vida de las grandes ciudades*. Madrid: Capitán Swing
- JAMESON, Frederic (1991) *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona: Paidós
- KRAUS, Rosalind (1996 [1979]) "La escultura en el campo expandido". En *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza Editorial
- LACAN, Jacques (1999-1964 original). *El seminario 11. Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis*. Buenos Aires: Paidós
- LAKA Xabier y ARNAIZ, Ana (editors) (2021) *El arte y las transformaciones del espacio común del territorio*. Bilbao: ehupress
- LARREA, Andeka y GAMARRA, Garikoitz (2007) *Bilbao y su doble ¿Regeneración urbana o destrucción de la vida pública?, De una ciudad que quiere convertirse en una marca*. Bilbao: Gatazka Gunea
- LEFEBVRE, Henri. (2013 [1974]) *La producción del espacio*. Madrid: Capitán Swing
- LYNCH, Kevin (1998) *La imagen de la ciudad*, Barcelona: Gustavo Gili
- MADERUELO, J. (edit) (1999/1998) *Arte público-Actas V y Desde la ciudad-Actas IV*. Huesca: Diputación Huesca (Cursos Arte y Naturaleza)
- MADERUELO, Javier (1990) *El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura*. Madrid: Mondadori
- MORAZA, Juan Luis. (2008). "Tránsitos (Esculturas, Objetos, Instalaciones)". *Ondare* nº 26

- MOURE, Gloria (1994) *Configuraciones urbanas*. Barcelona: Polígrafa
- MUMFORD, Lewis (2011 [1961]) *La ciudad en la historia. Sus orígenes, transformaciones y perspectivas*. Logroño: Pepitas de calabaza
- OTEIZA, Jorge (1957). "Propósito experimental: 1956-1957". *NUEVA FORMA*, nº 14. Madrid, marzo, 1967
- OTEIZA, Jorge. (1952). *Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana*. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica. Existe facsímil con edición crítica a cargo de Muñoz, M. T. (2007 [1952]-[1944]). *La estatuaria megalítica americana y Carta a los artistas de América*. Azusa: Fundación Museo Jorge Oteiza
- PALLASMAA, Juhani (2009). *La mano que piensa (Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura)*. Barcelona: Gustavo Gili
- PETRARCA, Francesco (2002 orig siglo XIV). *La ascensión al Mont Ventoux*, Vitoria: ARTIUM
- RAMÍREZ, Juan Antonio (1992) *Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante*. Madrid: Visor
- RANKINE, Claudia (2019) *Ciudadana. Una lírica estadounidense*. Logroño: Pepitas de calabaza
- REMENTERIA, Iskandar (2017). *Oteiza y el Centro Cultural Alhóndiga de Bilbao. Una interpretación estética*. Pamplona: Fundación Museo Jorge Oteiza y Gobierno de Navarra
- REMENTERIA, Iskandar (2012). *Proyecto no concluido para la Alhóndiga de Bilbao. Una propuesta sobre la Estética Objetiva de Jorge Oteiza como método de investigación*. Leioa: Servicio de Publicaciones Universidad del País Vasco UPV/EHU (Tesis doctoral Edición digital. <https://addi.ehu.es/handle/10810/15427>)
- RIEGL, Alois (1987 [1903]) *El culto moderno a los monumentos. Caracteres y origen*. Madrid: Visor
- ROSSI, Aldo (1982) *La arquitectura de la ciudad*. Barcelona: Gustavo Gili
- SCHILLER, Friedrich (1968. original 1876). *La educación estética del hombre*. Madrid: Espasa
- SENIE, Harriet F. (1992) *Contemporary Public Sculpture*. New York: Oxford University Press
- SENNET, Richard (2003 [1994]) *Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. Madrid: Alianza
- SENNET, Richard (2019) *Construir y habitar. Ética para la ciudad*. Barcelona: Anagrama
- SEVILLA-BUITRAGO, Álvaro (2023) *Contra lo común. Una historia radical del urbanismo*. Madrid: Alianza
- SONGEL, Fiona (2021) *El arte de leer las calles*. Valencia: Barlin Libros
- STEYERL, Hito (2012) *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra
- TORRES-GARCÍA, Joaquín (1974 [1941]) *La ciudad sin nombre*. Montevideo: Comisión de Homenajes a Torres Garcia
- VAN DE VEN, Cornelis (1981) *El espacio en arquitectura*. Madrid: Cátedra
- VERGARA, Leire (2023) *Cerca de las plazas de soberanía*. Bilbao: Caniche
- VIVAS, Isusko (2004) *Entre la escultura y el mobiliario urbano. Del monumento hacia la escultura y sus derivaciones como mobiliario en el espacio público urbano. El caso de Bilbao: regeneración urbana de la ciudad postindustrial*. (Tesis doctoral Departamento Escultura UPV/EHU)
- ZULAIKA, Joseba (1997) *Crónica de una seducción. El museo Guggenheim Bilbao*. Madrid: Nerea
- ZUMTHOR, Peter (2005). *Pensar la arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili