

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ARTE Y ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. CIAE

Joan Llaveria, Juan Batista Peiró, Paula Santiago y Silvia Molinero*
Universidad Politécnica de Valencia

RESUMEN

El Centro de Investigación Arte y Entorno tiene como finalidad desarrollar y gestionar, bajo el amparo del marco de la Universidad Politécnica de Valencia, un programa integral de investigación, desarrollo e innovación, referido a la interacción existente entre las diferentes disciplinas artísticas y su relación con el entorno, que fomente la promoción y la difusión del conocimiento, sirviendo de respuesta a las demandas de una sociedad en continuo proceso de modernización y que requiere soluciones en este ámbito. Por su carácter multidisciplinar, dicho programa integral se manifiesta a través de actividades que discurren por disciplinas como la escultura, la pintura, la comunicación visual y el diseño, además de contemplar su relación y complementariedad con la arquitectura y el urbanismo. Es misión de este Centro servir de elemento catalizador y dinamizador de todos aquellos aspectos que intervienen en este amplio campo relacional, con el fin de analizar y proyectar intervenciones plásticas interdisciplinarias que contemplen las particularidades del entorno investigado, elevando el atractivo sociocultural en beneficio de la cohesión ciudadana y la identificación de los ciudadanos con las actuaciones de mejora de su ciudad o de su espacio natural circundante.

PALABRAS CLAVE: arte, entorno, investigación, innovación, desarrollo.

ABSTRACT

«The Art and environment research centre of the Polytechnic University of Valencia. CIAE». Under the protection of the framework of the Polytechnic University of Valencia, the Art and Environment Research Centre aims to develop and manage a comprehensive research, development and innovation programme, relating to the interaction existing between the different artistic disciplines and their relationship with their environment. This interaction encourages the promotion and diffusion of knowledge, acting as a response to the demands of a society which is undergoing the constant process of modernization and thus requires solutions in this field. Due to its multi-disciplinary character, said comprehensive programme is brought to life through activities spanning sculpture, painting, visual communication and design, as well as examining its relationship and complementarity with architecture and town planning. This Centre's mission is to act as a catalytic and dynamic element of all those aspects which fall under this broad relational umbrella. Its aim is to analyse and put forward inter-disciplinary sculpture and modelling projects, which study the particularities of the environment investigated, thereby increasing its socio-cultural appeal, to the benefit of citizens' unity and the identification of citizens whose actions can improve their city or their natural surrounding area.

KEY WORDS: art, environment, research, innovation, development.

1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El CIAE se formó con la incorporación de cuatro grupos de investigación de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, constituidos en la actualidad como líneas de investigación¹.

- Pintura y Entorno.
- Escultura y Entorno.
- Gráfica y Entorno.
- Tecnología y Entorno.

1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PINTURA Y ENTORNO

Los objetivos específicos de la línea de investigación Pintura y Entorno se articulan en relación a dos vertientes: una que contemplaría lo pictórico, atendiendo principalmente a las propiedades plásticas de la imagen bidimensional y su relación con lo arquitectónico (pintura, paisaje, pintura mural), y otra centrada en el estudio de aquellas manifestaciones artísticas derivadas de lo pictórico que se desarrollan en un espacio público (intervenciones, performances, environments, comisariado y montaje de exposiciones).

Asimismo, esta línea de investigación abarca el estudio de las estrategias discursivas de la pintura en su relación con los medios de comunicación atendiendo a su dimensión pública y social.

1.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ESCULTURA Y ENTORNO

El hecho escultórico trasciende el marco disciplinar tradicional para adentrarse en un ámbito de producción y conocimiento en complementariedad con la arquitectura, la imagen urbana y el paisajismo.

Los objetivos específicos de la línea de investigación Escultura y Entorno se articulan, de esta manera, en función de los planteamientos actuales de la escultura pública, entendida, no como mero monumento, sino como intervención integral de carácter estético en el espacio público. Esta línea aborda además la producción de actividades científico-divulgativas de tipo expositivo que recogen y promocionan las cuestiones antes señaladas.

¹ Facultad de Bellas Artes. Camino de Vera s/n, 46022, Valencia, Telf. 963877000, Ext.: 74803/76910/76916, www.upv.es/ciae. E-mail: ciae@upv.es.

¹ Registradas y actualizadas en el Catálogo Corporativo de Capacidades y Resultados Tecnológicos y Artísticos (CARTA), coordinado por el Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la transferencia de Tecnología (CTT) de la UPV.

1.3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN GRÁFICA Y ENTORNO

La presente línea de investigación se centra en el estudio de las formas de representación gráfica y comunicación ligadas al espacio público mediante la investigación tanto de sistemas tradicionales como de nuevas formas de representación, teniendo en cuenta factores históricos, socioculturales y ambientales, así como la función comunicativa del dibujo.

La obra gráfica como medio de creación y su relación con el espacio urbano es otro de los aspectos tratados desde esta línea de investigación, al objeto de proponer métodos alternativos respetuosos con el entorno. Los signos tipográficos o gráfico-visuales y su articulación en el espacio público constituyen un último objeto de estudio enmarcado en la presente línea de investigación.

1.4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TECNOLOGÍA Y ENTORNO

La interdisciplinariedad que caracteriza la actual configuración del paisaje y el espacio urbano, requiere el estudio de nuevas fórmulas y herramientas que faciliten la elaboración de proyectos de Arte Público coherentes con las necesidades y demandas específicas del lugar y del tiempo actual. Al igual que sucede en otros ámbitos, la aplicación de nuevas tecnologías ha abierto un campo de investigación específico en el que se han conformado nuevos soportes creativos, vías de trabajo y medios de comunicación que intervienen o pueden intervenir de forma concreta y específica en la configuración del espacio público.

De esta manera, los objetivos específicos de la línea Tecnología y Entorno se articulan en relación a las diferentes posibilidades expresivas y funcionales que los nuevos recursos tecnológicos pueden proporcionar al espacio público y a la comunicación audiovisual, no sólo en lo que se refiere a la propia creación, sino también a su proyección y a su difusión. Principalmente nos referimos a las nuevas tecnologías audiovisuales y multimedia y su aplicación en proyectos artísticos vinculados no sólo con el entorno público, sino también con aquellos soportes y/o herramientas de reciente aparición que contribuyen a elaborar proyectos plásticos sostenibles con el espacio donde son proyectados gracias al desarrollo de tecnologías y energías limpias.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CIAE

El CIAE ha venido desarrollando una labor centrada en el análisis del fenómeno artístico y estético en su imbricación arquitectónica y/o paisajística. Partiendo de ello, ha intervenido en espacios urbanos y naturales con el objetivo de evaluar plásticamente el entorno, fomentando la integración armónica de los elementos que lo configuran. Desde esta perspectiva, deben ser tenidas en cuenta las actividades desarrolladas en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Actividades que con-

Imágenes de las mesas redondas y ponencias.
Portada del tríptico anunciador del Congreso.

taron con la participación de entidades como Renfe, Telefónica y los Ayuntamientos de diversas poblaciones.

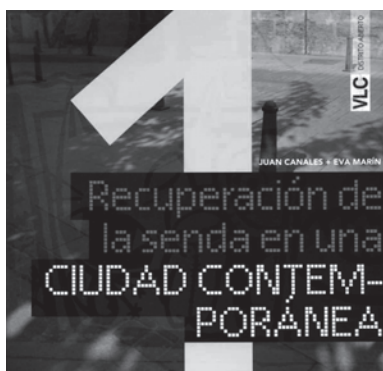
Es de destacar que en los últimos años numerosas actividades e investigaciones desarrolladas en el CIAE se han visto apoyadas institucionalmente por programas I+D+I. Seguidamente detallamos algunas de las más destacadas:

2.1. CONGRESOS

I Congreso Internacional Arte y Entorno.

La ciudad sentida: arte, entorno y sostenibilidad visual

Celebrado del 13 al 15 de diciembre de 2006, este I Congreso se configuró como espacio de encuentro, reflexión y análisis de cuestiones asociadas al concepto de desarrollo sostenible y su aplicación al discurso plástico y estético. Asimismo, abordó temas vinculados con el alcance del marketing cultural y sus repercusiones en el territorio, la problemática eco-visual derivada del desarrollo urbanístico, la intervención en el entorno a través del planeamiento, la gestión y la participación ciudadana... En este primer encuentro se tomaron como referentes contemporáneos de desarrollo urbano las ciudades de Berlín y Valencia.

Portadas de los dos primeros números, resultado gráfico y textual del proyecto de investigación. *La intervención artística como instrumento de análisis urbano. VLC: Distrito Abierto* aprobado

Con las ponencias y artículos recogidos ha sido publicado recientemente el libro *Diálogos urbanos. Confluencias entre arte y ciudad*.

2.2. PROYECTOS I+D+I

Como ya hemos apuntado, en los últimos años el CIAE ha venido desarrollando proyectos subvencionados por programas I+D+I. Citamos seguidamente los de mayor interés:

- *Dimensión sociológica y urbanística del arte público. Análisis crítico de la ciudad de Valencia.* (1999-2001) Planes I+D de la Generalitat Valenciana.
Investigador responsable: Juan Bta. Peiró López.
- *Sistema de energías renovables aplicadas a proyectos de arte público.* (2004-2005) Planes I+D de la Generalitat Valenciana.
Investigador responsable: Juan Bta. Peiró López.
- *Arte y entorno urbano: actuaciones estratégicas en la ciudad de Valencia.* (2006-2007) Planes I+D de la Generalitat Valenciana.
Investigador responsable: Joan Llaveria i Arasa.
- *La intervención artística como instrumento de análisis urbano. VLC: distrito abierto.* (2006-2007) Planes I+D de la Generalitat Valenciana.
Investigador responsable: Joaquín Aldás Ruiz.

Del proyecto *La intervención artística como instrumento de análisis urbano. VLC: distrito abierto* ha derivado una línea de publicaciones en la que se recogen las conclusiones obtenidas en la citada investigación. Desde enero de 2006, fecha en que comenzó a desarrollarse esta iniciativa, han sido estudiados 6 de los 19 distritos que configuran la ciudad de Valencia con la elaboración de una base de datos con más de 10.000 imágenes. Tanto las reflexiones teóricas como una sinopsis de los

Ciudad invadida/Cidade invadida, un proyecto itinerante
en la Sala Josep Renau de la Facultad de BBAA, UPV.

Ciudad invadida/Cidade invadida, un proyecto itinerante
en la Universidad Federal de Brasilia.

resultados visuales obtenidos han sido publicados en los siguientes volúmenes de la Editorial Contrastes de Valencia durante el año 2007:

- Distrito 1. Ciutat Vella.
Recuperación de la senda en una ciudad contemporánea
Autores: Juan Canales/Eva Marín
- Distrito 2. L'Eixample.
Centros y márgenes. La ciudad contrapuesta
Autores: Joaquín Aldás/Paula Santiago
- En imprenta: Distrito 3. Extramurs; Distrito 4. Campanar; Distrito 5. La Saïdia;
Distrito 6. Pla del Real.

2.3. EVENTOS EXPOSITIVOS RELEVANTES DE ÁMBITO INTERNACIONAL

Proyecto itinerante *Ciudad invadida / Cidade invadida*

A través del mismo se pretende generar un intercambio de conocimiento en relación con la ciudad y el entorno urbano, incidiendo en ámbitos socio-cultu-

Ciudad invadida/Cidade invadida, un proyecto itinerante
en la Universidad Federal de Minas Gerais.

Ciudad invadida / Cidade invadida, un proyecto itinerante
en la Universidad Federal de Sergipe, y en la Universidad Federal de Bahía.

rales y desde una perspectiva internacional. A finales de 2006, el CIAE, partiendo del apoyo otorgado por varias universidades brasileñas y por el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Politécnica de Valencia, emprendió una experiencia de contenido visual y teórico en el que las aportaciones efectuadas dieron pie al proyecto expositivo que nos ocupa. Dichas aportaciones quedaron recogidas en la publicación *Ciudad invadida/Cidade invadida*.

El citado evento, comisariado por el profesor Guillermo Aymerich, fue inaugurado en la Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de Valencia para itinerarse posteriormente por la siguientes universidades:

- Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS)
- Universidade Federal de Uberlandia (UFU) en el Simposio Internacional *Las Ciudades Mediáticas*, noviembre de 2006.
- Universidade de Brasilia (UnB)
- Universidade Federal de Rio de Janeiro. Fun Arte (UFRJ)
- Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte (UFMG)
- Universidade Federal de Bahía, Escola de Belas Artes (UFBa)
- Universidade Federal de Sergipe, Centro de Cultura e Artes (UFS)
- Universidade Federal de Pernambuco (UFPe), Universidade de Sao Paulo (USP)

Impresiones urbanas 06 en la VVV Gallery de Buenos Aires.

Impresiones Urbanas 06

Impresiones Urbanas 06 es el título de una exposición internacional comisariada por Elías Pérez, inaugurada en febrero de 2007 en el círculo de Bellas Artes de Valencia y llevada a la VVV Gallery de Buenos Aires en mayo de 2007. Esta actividad forma parte de un proyecto de intercambio internacional de obra gráfica en soporte digital. Se trata de una experiencia donde, haciendo uso de las nuevas tecnologías, la obra se traslada de forma digital para ser impresa en el lugar de destino. Un proyecto donde cada una de las imágenes toma como referente la ciudad para reflexionar al respecto de los entornos urbanos contemporáneos.

2.4. PINTURA MURAL E INTERVENCIÓN URBANA

Desde el CIAE han sido desarrollados numerosos proyectos en colaboración con los alumnos de la asignatura Pintura mural ofertada por el Departamento de Pintura. En las investigaciones realizadas no sólo se han analizado las actuaciones públicas en su vertiente estética y de diseño urbanístico, sino también su influencia en aspectos de carácter ecológico y sociológico. En este sentido, resulta destacable el ámbito público de actuación en el que el centro ha incidido de forma especial, llevando a cabo acciones en estaciones públicas, hospitales, colegios públicos, establecimientos penitenciarios, zonas deprimidas y espacios especialmente degradados por sus condiciones socio-económicas.

Destacamos a continuación algunas de las intervenciones llevadas a cabo:

- Pintura mural en la estación de Cercanías Renfe de Ribarroja del Turia. 1992.
- Pintura mural contra la droga en la Malvarrosa. 1992.
- Pintura mural en el apeadero de Cercanías Renfe de Xirivella. 1993.
- Pintura mural en la estación de Cercanías Renfe de Manises en el edificio de Telefónica. 1993.
- Pintura mural en el Parque de Vistabella. 1993.
- Pintura mural en pared Barranco de Picanya. 1995.

Fase de elaboración de la pintura mural en Alginet, Valencia, 2005.

Desarrollo de la pintura mural para el Palacio de Congresos WACAP, 2006.

- Pintura mural para el Hospital Clínico Universitario de Valencia. 1996.
- Pinturas murales para la Plataforma *Salvem el Cabanyal*. 1999.
- Pintura mural en el Instituto de Formación Profesional del Cabanyal. 2000.
- Pintura mural en el Establecimiento Penitenciario de Zuera, Zaragoza. 2001.
- Pintura mural Escuela Técnica Superior de Informática de la UPV. 2002.
- Pintura mural en el patio Infantil del Colegio Cavite. 2002.
- Pintura mural en el Área Deportiva del Colegio Cavite. 2003.
- Pinturas murales en el Colegio Mayor Galileo Galilei. 2003 y 2004.
- Pintura mural en la calle Mayor de Alginet. 2005.
- Pintura mural IV Centenario del Quijote. Colegio Público Cervantes de Valencia. 2006
- Mural para el Palacio de Congresos de Valencia WACAP. 2006

Finalmente, señalamos la labor de asesoramiento llevada a cabo desde el CIAE en el desarrollo de proyectos en el entorno urbano. Entre otros, destacamos los siguientes:

- Aspectos estéticos de dos túneles en el Espacio Público de Quart de Poblet. 2001.
- Propuesta Parc de la Font del Riu-Arrabal en colaboración con el Ayuntamiento de Gata de Gorgos. 2000.

- Aspectos estéticos del espacio público de Gata de Gorgos en colaboración con el Ayuntamiento de Gata de Gorgos. 2000.
- Aspectos estéticos del espacio público de Aldaia en colaboración con el Ayuntamiento de Aldaia. 2000.

En la actualidad el Centro está llevando a cabo un trabajo de asesoramiento y coordinación de un parque escultórico para los jardines del hospital Marina Salud de Denia en Alicante. En este proyecto lo escultórico no asume el papel de crear lo que podríamos considerar como meros *objetos estéticos*, sino construir obras que otorguen sentido a la experiencia de un momento vivido en un espacio arquitectónico concreto. Son obras concebidas en diálogo con el entorno y que buscan integrarse en el espacio cotidiano. El objetivo final de este parque es la creación de una serie de espacios singulares destinados a activar el concepto de lugar en tanto que ámbito antropológico y significativo.

En este sentido, el ámbito de actividades del CIAE abarca desde actuaciones de carácter integral en espacios urbanísticos, hasta la realización concreta de obra pública, pasando por la coordinación de proyectos, tareas de asesoramiento y elaboración de informes de idoneidad estético-ambiental.

En resumen, el CIAE pretende conformarse como un espacio de encuentro, reflexión, estudio e investigación de los principios estéticos y expresivos vinculados con el espacio y el entorno, enfocando la investigación desde una perspectiva interdisciplinar, así como desde la sostenibilidad medioambiental y social. En este contexto y teniendo en cuenta la transdisciplinariedad que caracteriza la actual configuración del paisaje y el espacio urbano, se requiere la investigación con nuevas fórmulas y herramientas que faciliten la elaboración de proyectos coherentes con las necesidades y demandas específicas del momento que vivimos. Debido a ello, y como conclusión de lo señalado, podemos considerar como objetivos prioritarios del CIAE:

- Impulsar la relación entre creación-expresión plástica en el entorno social y urbanístico de los municipios y barrios de la Comunidad Valenciana, contribuyendo al enriquecimiento de su realidad social, urbanística, económica y cultural.
- Generar nuevos canales de investigación en relación con el espacio y el entorno urbanístico.
- Desarrollar de forma teórico-práctica ideas, conceptos y procesos creativos a través de la aplicación de las nuevas tecnologías, con el fin de llevar a la práctica la aplicación óptima de metodología, conocimiento, lenguajes y técnicas.
- Fomentar la adopción de medidas paliativas de los efectos no deseados asociados al desarrollo urbanístico y social.