

PROFESOR

Xabier Laka Antxustegi (Departamento Escultura, Universidad del País Vasco, Bilbao)

TÍTULO

"RELACIONES ARTE, ARQUITECTURA Y PAISAJE PARA UNA SOSTENIBILIDAD ESTÉTICA"

(8 créditos, primer semestre 2020)

OBJETIVO

A largo de la historia y en especial desde las vanguardias del siglo XX con su gran proyecto de "la síntesis de las artes" para la consecución de "la obra de arte total" y su consumación en "la ciudad como obra de arte", se han producido toda una serie de conjunciones y disyunciones entre el arte y la arquitectura manifestada en una diversidad de relaciones, interacciones e influencias recíprocas dispares que, aunque difieren entre ambas en sus funciones, han supuesto una transformación disciplinar mutua irreversible.

Desde una posición crítica ante la desconexión actual entre dos áreas del saber que comparten conocimientos e historias como son la del Arte y la Arquitectura este curso pretende señalar idearios, aplicaciones o tareas relacionadas con la construcción de nuestro entorno vital y sus producciones culturales y así abordar o enunciar articulaciones entre estas dos disciplinas para pensar conjuntamente sobre una hipotética operatividad de este vínculo hoy.

Percatados de que las enunciaciones ecológicas, filosóficas, psicológicas, sociológicas, políticas, económicas o científicas han afectado al saber hacer inherentes al Arte y la Arquitectura, nos preguntamos cómo pueden llegar a afectarse mutuamente para que ésta deje de ser un exclusivo fundamento físico de la ciudad, y aquella su estéril ornamento. Debatimos sobre una nueva situación común que reflexione si es plausible hoy pensar en las posibilidades que ofrece ese binomio como sistema para repensar las relaciones e interacciones continuas entre el ser humano y el medio.

Pretendemos preocuparnos de los saberes que puede necesitar nuestra época desencantada y globalizada y de qué forma podríamos reactualizarlos y compartirlos. Conscientes de vivir una singularidad contemporánea administrada por los regímenes de la visualidad, se necesitan reconquistar los ojos para que éstos, en vez de ponernos el mundo en frente puedan aprender a ver el mundo que hay entre nosotros.

Procediendo con las Artes, lejos del entendimiento de éstas como ornamento narrativo, hito puntual o atracción turística, nos preguntamos por la capacidad y posibilidad de las mismas de actuar hoy en los procesos de transformación del espacio común de los territorios (ciudad y naturaleza) o en sus resultados. Si la ciudad fue el laboratorio experimental para numerosas disciplinas creativas en el siglo XX, la urgencia de la consideración y redefinición estética, y por tanto vital, de los paisajes transformados es uno de los laboratorios fundamentales del siglo XXI.

En este curso subyace el firme deseo de estimular tensiones entre naturalezas "prácticas" y naturalezas "estéticas", entre inmediatez y perdurabilidad o entre creación y aplicación, para explorar de nuevo aquella apuesta crítica que atribuía al

saber la posibilidad de emancipación y mejora: pensar la propia relación entre el saber y el ser.

La realidad actual es que por desconocimiento, por costumbre o por una falta de credibilidad, las posibilidades de operatividad efectiva o de oportunidad que desde la sociedad o desde las áreas de conocimiento vinculadas a la transformación del territorio ofrecen a las Artes en estos ámbitos de acción son casi nulas. Los asuntos referentes a las transformaciones del territorio están copados por miradas medio ambientalistas, ingenieriles, económicas, políticas, antropológicas o históricas y poco por otras áreas de conocimiento como las Artes que silenciosa e imperceptiblemente históricamente han demostrado ser determinantes en la construcción de nuestra posición, de nuestro ser-y-estar-en-el-mundo. Y precisamente por sus altas capacidades de tensionarse entre lo funcional y lo simbólico, creemos necesario que las Artes ingresen con lo estético en la múltiple cadena de las sostenibilidades.

La complejidad de la operación exige trabajar en síntesis interdisciplinar (o indisciplinar) no por suma de estructuras unilaterales sino por integración en una estructura indisoluble y multifocal. Para ello es necesario promover la construcción de una "Y" o un "ENTRE" inclusivo del trabajo en común donde disciplinas más inmediatamente vinculadas y reconocidas científicamente en cuestiones físicas o documentales del territorio asuman la gran rentabilidad de perdurabilidad que procuran las Artes, quienes mediante sus modos de hacer transforman la mirada, la vivencia y la pertenencia no sólo de ellas mismas sino de aquello a lo que se refieren y al que se destinan, que no es otro que los humanos y sus modos de existir.

CONTENIDOS

- 1.- La Síntesis de la Artes como eje constituyente de las vanguardias s. XX. Evoluciones, encuentros e influencias interdisciplinarias Arte y Arquitectura.
- 2.- Operatividades entre creación y progreso. Los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna.
- 3.- Jorge Oteiza: síntesis por integración de Arte y Arquitectura. "La ciudad como obra de arte".
- 4.- Experiencias arquitectónicas de la Escultura. Experiencias escultóricas de la Arquitectura.
- 5.- Indisciplinas para una nueva relación con lo público: de la ciudad expandida al espacio común del territorio.
- 6.- El paisaje como nueva base del sentimiento de lo colectivo: una síntesis de sostenibilidad estética y de responsabilidad ética.

METODOLOGÍA

Curso "teórico-práctico": aula-taller-territorio.

1ª FASE. Exposición y de debate de contenidos. Dedicación temporal: una cuarta parte de la duración del curso.

2ª FASE. Análisis y un posicionamiento específico de cada participante ante una casuística que se le proponga. Dedicación temporal: una cuarta parte de la duración del curso.

3ª FASE. Respuesta proyectual a un caso real vinculado de libre proposición por parte de cada grupo de trabajo que se constituya en el curso. Dedicación temporal: dos cuartas partes de la duración del curso.

EVALUACIÓN

La evaluación continua estará articulada y ponderada en base a las fases mencionadas bajo la condición de cumplimiento mínimo de asistencia, atención, participación y dedicación que sean requeridas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- AA.VV. (2003), *¿Qué es la escultura moderna? Del objeto a la arquitectura*, Fundación Cultural Mafre Vida, Madrid
- AA.VV. (2011), *Construir la Revolución (Arte y arquitectura en Rusia 1915-1935)*, CaixaForum, Madrid
- A.ARNAIZ, J.ELORRIAGA, X.LAKA, J.MORENO (2008), *La colina vacía. Jorge Oteiza-Roberto Puig: Monumento a José Batlle y Ordóñez 1956-1964*, Universidad del País Vasco-Fundación Museo Jorge Oteiza, Bilbao
- BRÜDERLIN, Markus (ed.) (2005), *Arquiescultura. Diálogos entre la arquitectura y la escultura desde el siglo XVIII hasta el presente*, Museo Guggenheim, Bilbao
- CORBEIRA, Dario (ed.) (2000), *¿Construir...deconstruir? Escritos sobre Gordon Matta-Clark*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca
- FOSTER, Half (2013), *El complejo arte-arquitectura*, Turner, Madrid
- GUATTARI, Felix (2000), *Las tres ecologías*, Pre-textos, Valencia
- LAKA, Xabier (2010), *Síntesis de las artes. Relaciones arte y arquitectura. Experiencia Azterlan*, tesis doctoral UPV/EHU, Bilbao
- MADERUELO, Javier (1990), *El espacio raptado. Interferencias entre escultura y arquitectura*, Mondadori, Madrid
- MONTANER, Josep M^a (1998), *La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX*, Gustavo Gili, Barcelona
- PALLASMAA, Juhani (2014), *Los ojos de la piel (La arquitectura y los sentidos)*, Gustavo Gili, Barcelona
- SERRES, Michel (2004), *El contrato natural*, Pre-textos, Valencia
- SMITHSON, Robert (2014), *Robert Smithson. Selección de escritos*, Alias, Mexiko DF
- SUBIRATS, Eduardo (1989), *El final de las vanguardias*, Anthropos, Barcelona
- ZUMTHOR, Peter (2005), *Pensar la arquitectura*, Gustavo Gili, Barcelona
