

Arte público: que sea site - Specific¹

Jimena Blázquez Abascal
Directora de la Fundación NMAC²

¹ Artículo cedido por la autora al Portal Iberoamericano de Gestión Cultural para su publicación en el *Boletín GC: Gestión Cultural Nº 16: Arte público*, abril de 2008. ISSN:1697-073X.

Referencia directa al artículo: www.gestioncultural.org/boletin/2008/bgc16-JBlazquez.pdf

² www.fundacionnmac.org

Desde hace unos años se ha acelerado la dinámica de realizar proyectos de arte en espacios públicos tanto urbanos como naturales. Mediante estas iniciativas se pretende no sólo decorar y embellecer los espacios públicos o conmemorar acontecimientos, sino también acercar el arte contemporáneo al público e incentivar los proyectos y programas culturales para llegar a todos los ámbitos de la sociedad.

Existe una nueva conciencia hacia la intervención, el acercamiento y la protección de los espacios públicos y naturales. La descentralización del lugar de exposición en los museos, galerías y espacios de exposición se hace cada vez más patente. Estas actividades tienen como objetivo salir del ámbito tradicional y ofrecer nuevos espacios alternativos, dando la oportunidad a los artistas de trabajar en otro tipo de entornos.

No son pocos los proyectos de arte público cuyos resultados e integración son discutibles. Es evidente que la escultura monumental ha perdido ya su carácter conmemorativo. Ya no parece que las cosas grandes e importantes puedan alcanzar una manifestación estético-sensible capaz de suscitar la admiración en su entorno y el sentimiento popular de pertenencia a una misma comunidad. Prueba de ello son las constantes agresiones vandálicas que sufre todo tipo de mobiliario urbano, incluidas las esculturas. Pero es evidente también que la escultura pública tiene todavía una enorme fuerza de simbolización o de resignificación de los espacios urbanos y naturales. De ahí la virulencia de los debates que su colocación suscita.

El espacio público (ciudad y naturaleza) es un lugar común, de convivencia y de encuentros donde la sociedad lleva a cabo sus intereses y desarrolla sus relaciones. Es un lugar de coexistencia donde se observa la evolución de la sociedad, donde se desarrolla un sentimiento colectivo y circulan las corrientes de opinión. Los espacios públicos son un reflejo de la sociedad y en él se proyectan todos sus sentimientos y acciones.

La instalación de obras de arte en espacios públicos se ha incrementado en los últimos años considerablemente, no sólo como monumento conmemorativo, o por las acciones de una administración concreta como recuerdo de su periodo de gobierno, sino también para activar o recuperar zonas y enclaves abandonados. Para una adecuada ejecución, integración y desarrollo de una obra de arte en un espacio público es necesario analizar y tener en cuenta importantes factores que para cada lugar, espacio y proyecto son diferentes y únicos.

Integración de la obra en el espacio público

La integración de un proyecto de arte público en el espacio en el que se ubica es uno de los objetivos primordiales para considerar la obra como un ejemplo de buenas prácticas. Para conseguirlo no existen pautas concretas a seguir ya que no existen lugares, espacios y proyectos similares, ni siquiera parecidos. Cada uno de estos factores tiene sus propias características por lo que no se puede marcar una única forma de trabajar en estos proyectos. Para la buena integración de la obra en

el espacio es imprescindible que el proyecto de arte sea específico para el espacio donde va a estar ubicado. Con esto nos referimos a un proyecto de arte pensado únicamente para un lugar en concreto, evitando así la compra de una obra de arte e instalándola en cualquier espacio tanto urbano como natural. Al ser un proyecto específico la obra se vuelve inseparable del espacio para el cual ha sido pensada, todas sus características y valores dependen por completo del entorno que le rodea. Lo que aquí podemos sugerir son unos elementos importantes que deben ser cuidadosamente analizados a la hora de ejecutar un proyecto de arte público, ya sea en un espacio natural o urbano.

Los principales criterios que se deben tener en cuenta para la buena integración de la obra de arte en un espacio público son los siguientes:

- LOCALIZACIÓN Y CONDICIONES GEOGRÁFICAS
- CONDICIONES TOPOGRÁFICAS Y AMBIENTALES
- HISTORIA DE LA CIUDAD O DEL ESPACIO NATURAL
- CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL
- CONTEXTO CULTURAL
- VALORES ESTÉTICOS DEL MOMENTO
- PENSAMIENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES DEL MOMENTO
- CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD Y CIUDADANÍA
- VALORES EDUCATIVOS Y DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO QUE SE QUIEREN IMPARTIR CON EL PROYECTO
- PROPORCIÓN Y ESCALA DE LA OBRA CON EL LUGAR
- TIPO DE EXPLOTACIÓN DEL SUELO

Espacios urbanos

Los espacios públicos urbanos, las ciudades, han sufrido en los últimos años un incremento de población y ritmo de expansión que ha generado un crecimiento de las mismas desordenado e inadecuado, acentuado por el uso del automóvil como principal vehículo de transporte. En los últimos años las ciudades se han visto sujetas a una transformación y la mayoría de los espacios públicos se han vuelto impersonales por el incremento de publicidad en las calles, los comercios y la prioridad a los medios de transporte y al mobiliario urbano. Son pocos los lugares públicos en las ciudades donde uno pueda reposar la vista, mantener una conversación en la calle sin tener que perder la voz o sentirse bombardeado por imágenes publicitarias y ruidos.

Por otro lado, la ciudad es un centro de energías y convivencia donde existe un constante intercambio de información y un amplio campo de ofertas y actividades para realizar. Es cierto que en los últimos años la ciudad está ligada al fenómeno del

estrés y la falta de tiempo, pero si nos detenemos y contemplamos la ciudad en la que vivimos podemos descubrir muchas cosas que a pesar de tener cerca no apreciamos o ni siquiera sabemos que están ahí. Para descubrir cosas insólitas y únicas y redescubrir el espacio urbano que nos rodea sería interesante dejarnos llevar por la energía de la ciudad e ir contemplando lo que nos rodea³. Las ciudades no sólo tienen interesantísimos espacios y formas arquitectónicas, sino un complejo mecanismo de relaciones, comunicación, tiendas, ofertas que están al servicio de todos. En las ciudades podemos encontrar posibilidades y facilidades para todo: cines, bibliotecas, tiendas de todo tipo, restaurantes, etc. Además de un interesante contenido histórico que hace que cada ciudad sea un núcleo especial y único.

Desde hace unos años existen muchas iniciativas de exponer obras en forma de esculturas e instalaciones en espacios urbanos, bien sea con fines decorativos, conmemorativos, monumentales o estéticos. La gran mayoría de los ciudadanos europeos vivimos, trabajamos y pasamos el tiempo de ocio en las grandes ciudades, por lo tanto la ciudad no es sólo un lugar de convivencia y de actividad funcional sino un centro cultural, y reflejo de la sociedad.

Los proyectos de esculturas e instalaciones para un espacio público son una tarea muy compleja, pero sin duda de gran interés ya que son muchas las calles y espacios urbanos que están adecuados para proyectos de arte.

La ciudad como marco para proyectos de arte

Una de las iniciativas más importante de arte en la ciudad es la promovida por la ciudad de Münster, Alemania. Cada 10 años la ciudad invita a un colectivo de artistas internacionales a realizar proyectos. La mayoría de los proyectos son efímeros y una vez concluido el periodo de exposición el paisaje de la ciudad vuelve a su normalidad. Los artistas, de todas las nacionalidades, son invitados a realizar proyectos en todo el núcleo urbano. Desde escaparates de tiendas, calles y aceras hasta jardines, paneles publicitarios, fachadas, etc. En la última edición (2007) pudimos encontrar desde intervenciones más clásicas en bronce hasta proyectos en forma de video instalaciones en escaparates, o proyectos que proponen un paseo por la ciudad y conocer sus lugares más comunes desde otro punto de vista.

Este proyecto tiene como principio explotar las posibilidades del núcleo urbano de Münster. Cada uno de los proyectos de los 73 artistas es específico y único para la ciudad. Los artistas pueden utilizar los materiales que deseen para llevarlos a cabo y toda la ciudadanía participa en cada uno de ellos como un gran acontecimiento cultural.

³ Mario Gaviria: *La ciudad como espacio de aventura y de innovación social*, "Desde la Ciudad" (IV Actas). Diputación de Huesca, Huesca, 1998.

No vamos a analizar individualmente cada uno de los proyectos artísticos, pero se propone este ejemplo de buenas prácticas como un proyecto donde priman las ideas de cultura y ciudad y donde los artistas se involucran con sus obras en mejorar el núcleo urbano, intentando contextualizar sus obras con el entorno, la historia, la política, la educación y los pensamientos estéticos de la ciudad y del momento. Los organizadores de este proyecto han conseguido que la ciudadanía se sienta parte de él, involucrándose y sintiéndose orgullosos de cada uno de los proyectos de escultura e instalaciones sin entrar dentro de criterios de gustos estéticos. Con esta iniciativa, la ciudad de Münster ha conseguido sin ánimo de especulación ser un ejemplo de referencia de arte en espacios urbanos⁴.

Otro ejemplo de esta característica es el que se realizó en Barcelona durante los Juegos Olímpicos de 1992. Con motivo de las Olimpiadas, la ciudad se convirtió en un lugar de encuentro en donde se llevó a cabo una transformación urbanística para acoger dicho acontecimiento, el cual requería igualmente un programa cultural con la presencia de artistas plásticos contemporáneos. Este proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Barcelona, tenía como objetivo la integración en el espacio urbano de esculturas permanentes trabajando con los artistas internacionales en proyectos específicos para localizaciones determinadas. El título del proyecto, *Configuraciones urbanas*, fue comisariado por Gloria Moure, quien seleccionó a ocho artistas internacionales. Cada artista trabajó en una localización determinada. La idea era revelar el concepto radical de la escultura contemporánea alejándose de la idea de monumento o de escultura conmemorativa y de representación. Se produjeron ocho proyectos de grandes dimensiones, creando un itinerario urbano alrededor de la ciudad. Los proyectos de los artistas se realizaron con motivo de las Olimpiadas, pero hoy en día forman parte del paisaje urbano de la ciudad, no como meras esculturas sino como "configuraciones urbanas" completamente integradas en la vida de la ciudad⁵.

Los proyectos de integración en espacios urbanos pensados para los habitantes de la localidad y con objetivos educativos son muy importantes para la integración de las obras y su aceptación en la sociedad. Este es el caso del proyecto Capital Confort 2002, una muestra de arte público con proyectos efímeros que tiene lugar en las calles de Alcorcón, una ciudad dentro de la comunidad de Madrid, España. Este proyecto, que se viene realizando cada año desde 1997, está programado dentro del Festival Internacional de Teatro de Calle de Alcorcón, bajo la dirección de Rafael Liaño y comisariado por El Perro.

Las intervenciones en los espacios públicos van acompañadas de una exposición de documentación referente a las distintas obras que se realizarán en el espacio público. La intención de Capital Confort es servir de plataforma a proyectos de arte público que cuestionan el papel tradicional del arte en la calle, y que más allá de limitarse a una ocupación estética del espacio urbano, tratan de cuestionar el uso de

⁴ Para obtener más información sobre los proyectos de las dos últimas ediciones se puede consultar: VV.AA. *Skulptur Projekte in Münster 1987*, Colonia, Du Mont, 1987 y *Skulptur projekte in Münster 1997*, Colonia, Hatje, 1997

⁵ Gloria Moure, *Configuraciones urbanas*, Olimpiada Cultural. Ed. polígrafa, Barcelona, 1994.

este espacio como canal de comunicación únicamente institucional o publicitario, planteando otros discursos bien con ánimo crítico o lúdico pero siempre contando con el contexto de Alcorcón y sus vecinos⁶.

Recuperación de un espacio urbano a través de un proyecto de arte público

Los responsables de la administración y políticos de una localidad pueden considerar importante para la sociedad de su ciudad la recuperación de un espacio público abandonado y sin interés mediante la instalación de un proyecto escultórico. El poder de convocatoria de un proyecto de tipo cultural para un espacio público urbano puede activar determinados espacios en la ciudad ayudando a su integración en el circuito urbano. Es por ello que la buena realización e integración de un proyecto de escultura puede ayudar considerablemente a la recuperación de un espacio mediante las visitas de los ciudadanos y turistas a dicho lugar. La reactivación de actividades culturales en torno a la escultura o monumento, la limpieza, acondicionamiento de un espacio abandonado y sin interés general, la restauración de edificios e infraestructuras colindantes para la integración de la escultura o monumento en su entorno son factores importantes que no sólo beneficiarán el lugar en el que se encuentra la obra, sino que incorporarán una zona específica abandonada al circuito urbano.

Para la recuperación de un espacio urbano a través de un monumento público es necesario que las autoridades y técnicos culturales y de urbanismo estudien detalladamente las necesidades que llevan a realizar dicho proyecto. Para cumplir con los objetivos claves del proyecto, no sólo de la escultura o monumento sino de la reincorporación del espacio al circuito urbano, hay que tener en cuenta importantes factores para asegurar la viabilidad del proyecto como son: contexto histórico del espacio, accesibilidad, localización, restauración del entorno, necesidades urbanísticas y, como no, presupuestos.

Un modelo conocido por todos a este respecto puede verse en la ciudad de Bilbao. Podemos aplicar esta idea de recuperación de un espacio urbano a través de modelos arquitectónicos realizados en zonas marginales de la ciudad para fomentar su recuperación. La creación de un museo como monumento público y centro cultural lo podemos ver con la creación del museo Guggenheim y su edificio realizado por el arquitecto Frank Gehry. Este museo-monumento ha supuesto un cambio radical en el plano urbanístico de la ciudad, reactivando toda la zona urbana situada en el lado derecho de la ría. Anteriormente a la construcción del edificio, la ciudad de Bilbao vivía de espaldas a la ría y a los alrededores de la zona portuaria de la ciudad. El museo Guggenheim ha supuesto la incorporación de toda esta zona abandonada al centro urbano y a la restauración de zonas colindantes al edificio. El gran número de visitantes que ha generado el museo y el edificio ha supuesto que toda la economía y actividades culturales de la ciudad se dinamicen. La buena

⁶ http://w3art.es/capital_confort/

aceptación del proyecto por la ciudadanía ha supuesto un cambio muy considerable, volviéndose un ejemplo de referencia y de buenas prácticas⁷.

Espacios naturales

Desde un principio los humanos hemos estado en continuo contacto con la naturaleza. No sólo formamos parte de ella como la fauna y la flora sino que además nos hemos servido de ella como fuente de inspiración y expresión artística. A través de la naturaleza hemos expresado nuestros miedos, nuestras creencias, nuestros deseos y sentimientos al igual que los valores estéticos del momento. Mediante las pinturas rupestres, los megalitos y piedras comenzamos a expresar todos estos sentimientos utilizando la naturaleza como soporte y modelo. Desde entonces y hasta hoy la naturaleza ha sido la mayor fuente de iluminación junto a la figura humana y podríamos marcar la trayectoria histórica del arte a través de ella.

En el último siglo hemos abusado de la naturaleza, de sus bosques, de sus fuentes y riquezas, de su fauna y de su flora, explotando sus riquezas para el enriquecimiento propio. Nos hemos alejado de ella perdiéndole el respeto, invadiéndola y ajustándola a las nuevas formas de vida. Las ciudades han ido ganándole terreno, las carreteras y autopistas han ido dividiéndola, la contaminación, la tala de árboles, los incendios y el mal uso de sus riquezas nos han hecho perder el contacto con ella, haciéndonos olvidar que es nuestro bien máspreciado de donde venimos y sin el cual no podríamos vivir.

Siendo conscientes del mal realizado existe una conciencia colectiva que intenta entablar un diálogo mucho más cordial y un acercamiento respetuoso entre el hombre y la naturaleza. Mediante el arte y la expresión artística se ha creado una vía de entendimiento a través de la cual se pretende mejorar nuestras relaciones con la naturaleza, fomentando el contacto y su conocimiento olvidado por los tiempos y las tecnologías modernas en las que vivimos.

Los espacios naturales: bosques, parques naturales, islas, marismas, desiertos, mares, océanos, montañas y volcanes forman parte de un patrimonio común al que es necesario respetar y proteger. Las intervenciones artísticas mediante la escultura, instalaciones, proyectos específicos y de tipo Land-art nos han ayudado a entablar este diálogo más cordial y sereno, protegiéndola, estudiándola y adaptándonos a ella.

No existe un espacio natural igual al otro, la climatología, la vegetación, la topografía de cada lugar son únicas y específicas, por lo que no podemos determinar un único modo de realizar un buen proyecto de arte en la naturaleza. Lo que podemos presentar son varios ejemplos que consideramos relevantes sobre este tema, y que pueden ser interesantes a la hora de trabajar en un proyecto de

⁷ Más documentación al respecto en: *El museo como monumento público*, en "Revista de Museología" nº17, 1999 (especial arquitectura de museos).

arte y naturaleza para un espacio público natural. El sentido común, la protección al medio ambiente y el profundo respeto al entorno natural son otros de los factores fundamentales a considerar para la buena integración y ejecución de estos proyectos.

Espacios naturales para proyectos de arte

Durante unos años en Estados Unidos los artistas que trabajaron directamente con la naturaleza se dirigieron a las afueras de las grandes ciudades, a lugares lejanos y desérticos con difícil acceso y pocas posibilidades de ser visitados. Los lugares elegidos por estos artistas⁸ con la idea de huir de las ciudades y volver al territorio virgen fueron desiertos, marismas, montañas, volcanes etc. Estos proyectos eran sobredimensionados y con un despliegue de medios de producción muy amplio. La difusión de se hizo a través de documentos fotográficos ya que la mayoría de ellos podrían ser visitados únicamente en avión. En este manual no vamos a entrar en detalles sobre los proyectos Land-art, que sin duda marcaron un comienzo en el retorno del artista a la naturaleza de una forma activa y no sólo a través de la pintura como mero observador. Para obtener más información sobre el tema, en la bibliografía de referencia hemos incluido algunos títulos que describen más detalladamente esta corriente artística.

Hoy en día, los lugares más frecuentes para el desarrollo de proyectos de arte en espacios naturales y obras que reflexionen sobre la naturaleza son parques, jardines, bosques, y dehesas. Estos lugares, no urbanos pero controlados por el hombre, pueden albergar proyectos de arte y esculturas sin que el medio natural se vea afectado. Existen varios ejemplos de buenas prácticas a tener en consideración sobre este tema. Uno de ellos es el parque de Wanås en el sur de Suecia. Desde sus inicios en 1989 la Fundación Wanås se ha caracterizado por el desarrollo de proyectos específicos en la naturaleza. La fundación se encuentra en un castillo construido en el s. XV aunque los edificios actuales son de los s. XVII y XIX. El bosque del castillo y su jardín inglés están abiertos al público durante todo el año. Cada verano, la fundación organiza exposiciones colectivas y presenta los diferentes proyectos realizados por los artistas.

Desde sus comienzos la Fundación Wanås ha ido creando una colección de más de 30 obras y ha trabajado con más de 100 artistas, de diferentes países en la realización de proyectos escultóricos en el entorno natural. Los artistas utilizan los materiales y recursos naturales de la región para la creación y producción de sus proyectos. La mayoría de las obras están perfectamente adaptadas al entorno y las obras de la colección se mimetizan con el paisaje⁹. La Fundación Wanås tiene un activo programa de exposiciones al que le acompaña un programa educativo para fomentar el conocimiento y el estudio de proyectos escultóricos y las últimas tendencias del arte contemporáneo.

⁸ Ver: Beardsley, John.: *Earthworks and Beyond. Contemporary art in the Landscape*, Abbeville Press Publishers, New York, 1998.

⁹ www.wanas.se y el catálogo *Art at Wanas*, Byggförlaget publications, The Wanas Foundation, 2001.

Existen otros muchos proyectos en Europa¹⁰, tanto de iniciativas privadas como públicas, que trabajan con los artistas directamente en la naturaleza, acercándose a ella de una forma sutil y respetuosa. Otro ejemplo significativo es el bosque de Kielder en Northumberland, cerca de la frontera escocesa y el muro de Adriano. Kielder es la reserva natural más extensa de Gran Bretaña con el lago más grande realizado por el hombre en Europa, albergando una variada e importante fauna autóctona de ardillas rojas, ciervos y pájaros salvajes en la que los artistas son invitados a realizar proyectos de escultura y arquitectura en medio del bosque.

Las actividades y acciones culturales de Kielder comenzaron en 1995 y desde entonces diferentes artistas internacionales han realizado proyectos de arte permanente, siendo el que realizó el artista James Turrell en 2000, *Skyspace*, un proyecto que trata directamente con los cambios de luz del lugar, uno de los más significativos.

La mejor manera de explorar esta reserva es a pie o en bicicleta para poder ver cada uno de los proyectos artísticos ubicados en recónditos lugares del bosque. Además de poder ver las diferentes intervenciones de los artistas, se puede pescar, navegar por el lago y realizar muchas otras actividades relacionadas con la naturaleza¹¹.

Subrayando la importancia de la integración de las obras en los espacios naturales mediante un exhaustivo estudio, por parte del artista, de la zona y las características del lugar, podemos ver como el artista Olafur Eliasson ha trabajado en un proyecto específico de escultura, *Quasy brick wall*, en una zona donde la luz y el sol son aspectos fundamentales del lugar. En el proyecto realizado para la Fundación NMAC localizada en la zona más meridional de España, enfrente de África, donde la arquitectura local está determinada por las horas de luz, el artista ha diseñado una obra cuyo elemento principal es la luz. El artista tras unos cálculos matemáticos ha obtenido una figura geométrica casi-perfecta de la cual ha surgido un prototipo de ladrillo dodecaedro hecho de cerámica, una de las principales actividades artesanales de la zona.

Con los ladrillos se ha construido una pared curva, con una superficie irregular por la posición aleatoria de los ladrillos. Esta pared curva está orientada hacia el sur por el lado cóncavo y por lo tanto sometida al mayor número de horas solares. En este mismo lado van incrustados unos espejos que, expuestos al sol, crean pequeñas partículas de luz que se reflejan en la vegetación y los árboles de alrededor. La primera visión que tiene el público de la obra es una cortina de luz y pequeñas partículas que flotan entre la vegetación y, más adelante, al fijar la atención a su alrededor descubren la pared irregular de ladrillos dodecaedros.

¹⁰ Algunos ejemplos significativos: Fundación NMAC, (España), Ile de Vassivière (Francia), Kerguéhennec (Francia), Lousiana (Dinamarca), Royal Forrest of Dean (Inglaterra).

¹¹ www.kielder.org

Estos ejemplos nos muestran lugares y proyectos donde los artistas han trabajado directamente en la naturaleza con un lenguaje muy sutil y respetuoso, estudiando e integrando cada proyecto en el entorno sin alterar el paisaje.

Protección del medio ambiente

Las intervenciones de arte en espacios naturales tienen que ir acompañadas de un proyecto respetuoso con el medio natural en el que los elementos del paisaje no se vean afectados por los proyectos artísticos. Igualmente, muchos de los proyectos para espacios naturales tienen como objetivo el retorno y acercamiento a la naturaleza. Mediante la visita y los paseos por los parques de esculturas, bosques, montañas e islas, se pretende no sólo ver las obras de arte sino fomentar el contacto con la naturaleza, su estudio y respeto.

Son muchos los artistas que mediante sus proyectos de esculturas e instalaciones han fomentado el acercamiento a la naturaleza y a los recursos naturales mediante el uso de un lenguaje absolutamente respetuoso con el medio. Mediante estos proyectos aprendemos a observar la naturaleza de otra forma, y desde otro ángulo, haciendo de lo efímero y de la fragilidad una cualidad y elemento de protección. En este aspecto podemos analizar los proyectos del artista Andy Goldsworthy, quien dice: "me he vuelto consciente de cómo la naturaleza está en continuo cambio, y que el cambio es la llave para el entendimiento. Quiero que mi arte sea sensible y esté alerta a los cambios de material, estación y climatología".¹²

Las obras de Goldsworthy se caracterizan por la utilización de materiales provenientes directamente de la naturaleza y del lugar donde la obra permanecerá ubicada durante su periodo de existencia. El artista utiliza el medio natural como escenografía para sus obras, sus proyectos de hielo, de hojas, de piedras dan vida a estos materiales extraídos de la tierra, creando formas, composiciones y esculturas que se integran en el paisaje y que, como cualquier forma orgánica tiene un periodo de vida, terminando por mimetizarse con el paisaje y desapareciendo¹³.

Andy Goldsworthy no introduce nada extraño ni ajeno al paisaje, sus formas huyen de lo ostentoso, ofreciéndonos unas obras de arte que no son otra cosa que naturaleza reciclada. De estas esculturas queda el material fotográfico difundido en publicaciones, expuesto en museos, galerías, etc.

Los parques nacionales y reservas naturales son lugares de interés público y protegidos. La protección al medio ambiente, a la fauna y la flora en estos lugares clasificados por la legislación hacen que estos entornos sean lugares de interés medioambiental y ecológico. En Holanda han conseguido compaginar una reserva

¹² Carta de Andy Goldsworthy a Jonh Beardsley, 14 de junio de 1983 en: Beardsley, John: *Earthworks and Beyond. Contemporary art in the Landscape*, Abbeville Press Publishers, New York, 1998, pág. 206.

¹³ Más información sobre la obra de Andy Goldsworthy en: Goldsworthy, A.: *Andy Goldsworthy: A Collaboration with Nature*. Harry N. Abrams, New York 1990; *Hand to earth: Andy Goldsworthy, Sculpture, 1976-1990*. Harry N. Abrams, New York, 1993; *Stone*. Harry N. Abrams, New York, 1994 y *Wood*. Harry N. Abrams, New York, 1996.

natural con la apertura al público de un museo y una colección de esculturas al aire libre. El Rijksmuseum Kröller Müller es una colección privada cedida al estado holandés en la que además de contar con obras importantes de los grandes maestros del siglo XIX y XX, encontramos una colección de esculturas al aire libre. Los diferentes artistas invitados por el museo han realizado proyectos de escultura en el espacio natural alrededor del museo hoy en día clasificado como parque nacional De Hogue Veluwe que hace del lugar un entorno privilegiado para la presentación de las obras. Los artistas son especialmente respetuosos con el entorno moldeando sus proyectos al paisaje y la naturaleza. El legado del museo Kröller Müller y el parque nacional De Hogue Veluwe forman un monumental conjunto de arquitectura, arte y naturaleza. El público puede acceder al parque en bicicleta y contemplar de forma respetuosa la naturaleza y las esculturas¹⁴.

Algunas de las intervenciones en espacios naturales se han visto sujetas a polémicas expuestas por movimientos y organizaciones ecologistas que han considerado algunos proyectos de arte como acciones que pueden alterar no sólo el paisaje sino también el ecosistema. Un conocido ejemplo al respecto es el que se ha producido con el proyecto del artista español Eduardo Chillida en la montaña de Tindaya, en Fuerteventura (España). Este proyecto es una herencia del movimiento Land-art no sólo por sus dimensiones sino por estar localizado en una montaña. El proyecto, promovido por las autoridades locales, consiste en la excavación de un cubo en el interior de la montaña de 50m x 50m x 50m con la idea de que se pueda contemplar el cielo desde el interior de la a través de unas chimeneas. La idea es vaciar de piedra la montaña de Tindaya y construir en su interior un espacio cúbico. La montaña de Tindaya es patrimonio de la isla, un lugar histórico y cultural lleno de espíritu y considerado por los antiguos habitantes de la isla como una montaña sagrada. Este proyecto, que a pesar de la reciente muerte del artista sigue en proceso de gestación, ha suscitado mucha polémica y críticas por parte de organizaciones y asociaciones ecologistas que han frenado su realización. Los defensores del proyecto, las autoridades públicas, han realizado una importante campaña mediática en la que ensalzan la unión de la cultura y la naturaleza como enriquecimiento socioeconómico y turístico además de insistir en que el proyecto no modificará el aspecto exterior de la montaña a pesar de extraer de su interior unos 150.000 m3 de piedra.

Los contrarios al proyecto subrayan la montaña como patrimonio común natural intocable por su valor cultural, histórico y sagrado. Critican a los promotores del proyecto como especuladores urbanísticos ya que la piedra substraída de la montaña tendría un gran valor en el mercado. El proyecto conllevaría una agresión irreparable en la montaña¹⁵. Por el momento, el desarrollo del proyecto está paralizado y sigue una guerra mediática entre los promotores y las personas que lo apoyan y las asociaciones ecologistas que se oponen.

¹⁴ www.kmm.nl

¹⁵ El vídeo de propaganda producido por el Gobierno de Canarias y dirigido por Gonzalo Suárez. *Tindaya Chillida, un proceso de creación*. Consejería de Turismo y transportes. Zenit producciones, 1997. Ver: Albelda, J. y Saborit, J.: *La construcción de la naturaleza*, Direcció General de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Valencia, 1997. Págs. 142-145.

Reutilización de un entorno

Mediante proyectos culturales y de arte público puede surgir la reutilización de un entorno abandonado, en deterioro o infrautilizado. Las acciones culturales pueden activar determinados espacios a través de una programación cultural y su poder de convocatoria.

La activación de un entorno a través de la cultura y el aprovechamiento para la cultura de, canteras, minas, bosques, antiguas instalaciones industriales en desuso y de sus entornos pueden ayudar a la recuperación de un espacio reincorporándolo a la sociedad con una animación cultural. La reutilización de estos espacios puede contribuir a una mejora del entorno, al igual que a un enriquecimiento turístico y socioeconómico¹⁶.

Este es el caso que se ha producido con la trienal del Ruhr en Alemania, en una zona industrial de minas y fábricas en la cuenca del Ruhr, en la localidad de Bottrop, a unos 20 km de Essen, en Alemania. Es la zona más septentrional del país con sus minas y factorías, origen de un poderoso movimiento obrero que aún perdura en los sindicatos de la metalurgia y sectores asociados. La trienal del Ruhr es una manifestación cultural que se desarrolla en un sinfín de escenarios abandonados, surgidos de antiguas zonas industriales y entornos. El objetivo es convertir la zona del Ruhr en el trasunto de un nuevo foco cultural europeo¹⁷.

Además de un activo programa cultural enfocado a las artes escénicas y musicales, el artista Agustín Ibarrola ha instalado en una mina industrial unas 130 traviesas de ferrocarril reutilizadas que coronan la montaña de escoria de unas minas de carbón. La explotación está todavía en activo y el inmenso vertedero no para de crecer, por lo que cada cierto tiempo el conjunto artístico tendrá que ser recolocado de nuevo rodeando un anfiteatro. La instalación de la obra de Ibarrola reactivará las actividades en el anfiteatro durante la duración de la trienal, con una programación dedicada a las artes escénicas y musicales.

Esta iniciativa no sólo ayudará a la reutilización de un espacio abandonado e ignorado por la sociedad alemana, sino que a su vez se convertirá en un foco europeo cultural. El proyecto se pondrá en marcha cada tres años con una un programa cultural muy activo en el que participarán artistas de todo el mundo y de todos los medios. La primera convocatoria ha tenido lugar en septiembre de 2002 con una gran éxito de participación y de aceptación por parte de la ciudadanía que han vuelto a sentir un interés por esta zona abandonada y en desuso.

En este mismo apartado podemos incluir a la Fundación NMAC en el sur de España. La fundación se encuentra situada en un dehesa la cual estuvo ocupada por los militares en un origen. La calificación del una zona de la dehesa como zona

¹⁶ Ver: Maderuelo, J.: *Nuevas visiones de lo pintoresco: el paisaje como arte*. Fundación César Manrique, Lanzarote, 1996, págs. 66 y ss.

¹⁷ www.ruhrtriennale.de

protegida y parque natural ha hecho que un bosque mediterráneo haya estado abandonado y sin uso durante muchos años y expuesto a peligros de incendio. La posibilidad de reutilizar el bosque mediterráneo como lugar donde exponer proyectos específicos de arte absolutamente respetuosos con la naturaleza animó a la creación de una fundación cuyo objetivo es invitar a artistas de todo el mundo a realizar proyectos de escultura e instalaciones al aire libre, utilizando los materiales y recursos de la zona. Dentro de la dehesa existe igualmente una cantera de arena abandonada que ha sido reutilizada por uno de los artistas creando una de las obras permanentes de la Fundación NMAC y reincorporándola al circuito de visitas¹⁸. Todos los proyectos son producidos *in situ* con la ayuda de profesionales y artesanos locales intentando involucrar en todo momento a los talleres e industrias colindantes. La provincia donde se encuentra situada la dehesa es una zona deprimida con un alto número de desempleados, uno de los objetivos de la fundación es el de fomentar la formación y el empleo en la producción de obras de arte. La programación de la Fundación NMAC está centrada en los proyectos al aire libre y cada año organiza exposiciones colectivas en las que se muestran las obras de los artistas. A través de las exposiciones se está creando una colección de esculturas en el bosque abierta al público y acompañada de un activo programa de conferencias, conciertos y talleres enfocados a todo tipo de edades y con el objetivo de entablar un diálogo respetuoso entre arte y naturaleza.

Igualmente, los antiguos barracones ocupados por los militares han sido restaurados y reutilizados por la fundación como parte de su infraestructura para la instalación de proyectos de arte de interior, vídeo proyecciones, recepción y fondo de documentación.

La reutilización del bosque como zona de paseo para ver las esculturas al aire libre y la restauración de los barracones militares ha ayudado a proteger la zona de posibles incendios. Desde entonces la fauna y la flora se han multiplicado en número y en especies. Igualmente, la población colindante no sólo disfruta de una programación cultural enfocada al estudio del arte contemporáneo y la naturaleza, sino que además puede disfrutar de un entorno que durante muchos años estuvo abandonado y de una gran riqueza ecológica¹⁹.

La importancia de trabajar en proyectos de arte en espacios públicos, habilitando espacios urbanos y naturales, intentado reincorporar espacios en desusos a través del arte es una responsabilidad civil que conlleva unos conocimientos específicos por parte de profesionales cualificados. No son los políticos quienes deben gestionar un espacio público, sino que son ellos los que tienen que hacer uso de los profesionales, expertos en la materia para desarrollar un proyecto de arte en un espacio público y realizarlo correctamente.

¹⁸ Más información sobre este proyecto de Marina Abramovic´ en el catálogo *Arte y naturaleza*, Fundación NMAC, 2001. págs. 26-31.

¹⁹ www.fundacionnmac.org

Existen muchos proyectos de arte público que no han funcionado que han terminado en una mala conservación de la obra y en su abandono por parte de la sociedad y de los promotores. El vandalismo, el abandono, son consecuencias directas de la mala gestión e integración de un proyecto de arte público. Como hemos visto a lo largo de este escrito es por ello que es imprescindible el buen uso del espacio público a través de la escultura mediante proyectos específicos para cada uno de los lugares estudiando las características sociales, históricas, tradicionales, topográficas, económicas de cada lugar y localidad.

Sobre la autora: Jimena Blázquez Abascal

Desde el 2000 es Directora de la Fundación NMAC, Vejer, Cádiz, desde donde promueve el proyecto *Arte y naturaleza y creación*. Ha sido comisaria de 25

proyectos site-specific desde 2001 con los artistas: Marina Abramovic´, Maurizio Cattelan, Susana Solano, Roxy Paine, Anya Gallaccio, Santiago Sierra, Alicia Framis, Olafur Eliasson, Huang Yong Ping, Shen Yuan, Michael Lin, Berni Searle, Pascale Martine Tayou, Aleksandra Mir, Jeppe Hein, Maja Bajevic, Sol Lewitt, Fernando Sánchez Castillo, Cristina Lucas, Pilar Albarracín, Adel Abdessemed y James Turrell entre otros.

Licenciada en Historia del Arte de la Universidad Americana de París. Obtuvo el Máster en Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense de Madrid y el Diploma de Estudios Avanzados del Doctorado en Geografía e Historia de la Universidad de Cádiz: Calificación: Sobresaliente

Tesis en curso: *La recuperación de espacios urbanos y naturales a través de proyectos de arte público*.