

CINETISMO URBANO

El arte contemporáneo en el espacio público caraqueño, 1950-2000

CINETISMO URBANO

El arte contemporáneo en el espacio público caraqueño, 1950-2000

Criollo Aliendres, Cruz Armando

(DUOT, Universidad Politécnica de Cataluña) cruzcriollo@gmail.com

RESUMEN

El arte cinético que por definición asume el movimiento como parte de la experiencia de apropiación ya sea desde la simulación del movimiento o de la necesaria participación de quien lo percibe al invitarlo a percibirlo desde distintos ángulos, fue quien en mayor manera concibió a la ciudad y su espacio público como el lugar de exposición.

La experiencia del arte cinético venezolano, específicamente en la ciudad de Caracas, ha tenido una estrecha relación con la arquitectura y el espacio público que se ha desarrollado en las últimas décadas, lo cual hace relevante a esta experiencia urbana en el contexto latinoamericano; de allí que algunas intervenciones de arte público venezolano puedan ser consideradas dentro de los casos exitosos de utilización del arte, como elemento de vinculación y catalizador de las reformas urbanas y sociales. Así pues, estudiar este vínculo es confortar el etéreo concepto de arte con el medio físico y su impacto en la calidad del espacio que desde la arquitectura proponemos como lugares de la vida colectiva, así como el arte cinético parte del movimiento como premisa. Asumimos la necesidad de movimiento en las propuestas urbanas que promuevan nuevas relaciones objeto-sujeto, Cinetismo Urbano.

Palabras clave: *Caracas, espacio público, arte público, cinetismo.*

Bloque temático: teoría e historia de la ciudad.

ABSTRACT

The kinetic art that by definition assumes the movement as part of the experience of appropriation either from the simulation of the movement or from the necessary participation of the one who perceives it when inviting him has appreciated it from different angles, was the one who conceived the city and its public space as the place of exhibition.

The experience of Venezuelan kinetic art, specifically in the city of Caracas, has had a close relationship with the architecture and public space that has developed in recent decades, which makes this urban experience relevant in the Latin American context; hence, some interventions of Venezuelan public art can be considered within successful cases of the use of art, as an element of linkage and catalyst of urban and social reforms. So to study this link is to comfort the ethereal concept of art with the physical environment and its impact on the quality of space that we propose from architecture as places of collective life, as well as kinetic art starts from movement as a premise. We assume the need for movement in urban proposals that promote new object-subject relations, Urban Cinetismo.

Keywords: Caracas, public space, public art, kinetic art

Topic: theory and history of the city

La Plaza: Universidad Central de Venezuela

En 1940, Caracas era una pequeña capital latinoamericana de 380.099 habitantes, una ciudad de tamaño medio y medianamente compacta. Lejos de las grandes urbes del cono sur, como Buenos Aires o Lima y aún más distante de su par del norte, como Ciudad de México. La capital de Venezuela entre 1949-1960 experimentó un importante crecimiento demográfico, social y cultural, multiplicando por cuatro su población en tan solo dos décadas. Dicho crecimiento fue impulsado por la creciente industria del petróleo y la migración del campo a la ciudad, lo que situó a este territorio poco conocido, en las portadas de las más importantes revistas de economía y construcción, como muestra de lo que la modernidad y el desarrollo podrían hacer combinados para transformar un territorio tropical. Durante la siguiente década, cuando se desarrolló la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) y su ideario del desarrollo de las ciudades, Caracas fue el campo de experimentación de la avanzada del movimiento moderno y del nuevo ideario de ciudad que ésta proponía. En este contexto de prosperidad y optimismo en 1952, Carlos Raúl Villanueva, un arquitecto formado en la escuela de Bellas Artes de París y nacido en el consulado de Venezuela en Londres, recibió el encargo de diseñar la nueva sede de la Universidad Central de Venezuela, la primera (ver figura 01), y más importante casa de estudios universitarios del país suramericano. Este proyecto fue el punto de partida de la incorporación del arte en la arquitectura, convirtiéndolo en agente activo dentro del espacio público.

Fig. 01 Revista LIFE 1954 X Conferencia Interamericana. Fuente: TIME Recuperado de: <https://artsandculture.google.com/partner/life-photo-collection>

Carlos Raúl Villanueva, quien ya había desarrollado varias de sus obras en Caracas, partió de una idea sencilla, integrar arte y arquitectura, pero revolucionaria en el contexto venezolano. La llamó "Síntesis de las artes"; consistía en integrar a distintas disciplinas artísticas en la obra arquitectónica y en el espacio público que la misma generaba. Para este proyecto no sólo consiguió reunir a la vanguardia artística venezolana, mucha de ella formada en París (artistas tales, como Víctor Valera, Jesús Soto, Omar Carreño, Armando Barrios, Oswaldo Vigas, Mateo Manaure, Pascual Navarro, Francisco Narváez, Alejandro Otero, González Bogen, Pedro León Castro y Héctor Poleo); sino que, además, atrajo a la vanguardia artística internacional del momento como:

Jean Arp, Henri Laurens, Baltasar Lobo, Fernand Léger, Alexander Calder, Antoine Pevsner, Wifredo Lam y Víctor Vasarely.

Este variopinto espectro de artistas contribuyó a la conformación de la Ciudad Universitaria de Venezuela, inaugurada en 1954, cuya relevancia para el mundo cultural y arquitectónico fue reconocido en el año 2000, cuando la UNESCO la designó patrimonio cultural de la humanidad (ver figura 02). En Latinoamérica, este espacio comparte tan importante distinción con la Ciudad Universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconocida en 2007.

Fig. 02 Revista LIFE 1954, Universidad Central de Venezuela 1954. Fuente: Time, Recuperado de: <https://artsandculture.google.com/partner/life-photo-collection>

Este hecho impulsó de manera determinante una nueva mirada del espacio edificado y a la relación que éste podía tener con expresiones artísticas, en una Venezuela que miraba al futuro desde la óptica de la modernidad y que edificaba a pasos agigantados su nueva posición en Latinoamérica. En este contexto se fue desarrollando y consolidando la incorporación del arte contemporáneo en el espacio público caraqueño, ya fuese creado por los entes públicos o gestionado y construido desde la esfera privada. Este nuevo acercamiento del arte en el espacio público superaba las premisas de la extrema funcionalidad que prevalecieron en la primera etapa de la modernidad y promovía una nueva relación objeto-sujeto, poco común hasta la época, en el espacio colectivo de la capital venezolana.

1. El arte en Caracas

En el espacio público de Caracas existe contabilizadas cuatrocientas obras de arte público de importante escala, patrocinadas por el estado o por el sector privado. Estas han representado el trabajo de 87 artistas que durante los últimos 60 años han transformando el espacio de la ciudad en su galería de difusión. Tan solo del

año 1950 a 2010, 153 obras de arte fueron incorporadas en el espacio público caraqueño representando el trabajo de 87 artistas nacionales o internacionales (ver figura 03).

Partiendo de esta tajante definición de espacio público, de Oriol Bohigas “El espacio público es la ciudad” (Borja, Muxi, 2003: 75), plantearse la evaluación de un aspecto particular del espacio público de una ciudad, es, de cierta manera, entender su totalidad; es extrapolar aquello que la hace única, que la caracteriza y que la hace parte de la identidad de los ciudadanos que la habitan.

La hipótesis de esta investigación es que estas incorporaciones han generado procesos de apropiación del espacio público propios de la Ciudad de Caracas, así como procesos de activación urbana, producto ya no de la iniciativa arquitectónica, sino del arte como catalizador de actividades y aglutinador de servicios en algunos sectores de la ciudad.

La investigación tiene como objetivo principal analizar los efectos de la incorporación del arte contemporáneo en el espacio público de la capital de Venezuela desde la década de los 50. Esta incorporación fue implementada de forma espontánea en la mayoría de los espacios públicos que se produjeron luego de la inauguración de la Ciudad Universitaria de Caracas en 1954. La incorporación del arte en el espacio público más o menos vinculado con la edificación o con la infraestructura, se evalúa como otra de las variables que componen el éxito o fracaso de un espacio urbano y su relación con la ciudad.

Fig. 03 Ubicación de obras de arte 1950-2010, Caracas Venezuela. Fuente: Elaboración propia

2. Objetivos específicos

La investigación tiene tres objetivos específicos, el primero de ellos es determinar las características del arte público en Caracas, el segundo es realizar un levantamiento del arte público que se encuentra en las calles de la capital de Venezuela de manera que se pueda elaborar un catálogo actualizado, el tercer y último objetivo es evaluar las variables de incorporación de las obras de arte dentro del espacio para determinar si ha existido alguna premisa en su configuración y ubicación, además de evaluar si responde a una concepción del espacio público.

Lo que inferimos

La apropiación de espacio público caraqueño está influenciada por la presencia del arte en su configuración, debido al importante número de obras colocadas en el espacio abierto, además de que existe un vínculo entre el espacio público y las forma de apropiación en función de la simbología que el arte le otorga al espacio en el cual se inserta.

La Plaza, El Cubo y La Esfera

Este acercamiento caraqueño al espacio público vive tres momentos específicos. El primer momento es de la construcción de la ciudad moderna y su consecución inmediata en la **Plaza Cubierta de la Universidad Central de Venezuela**, inaugurada en 1954. Es este recinto donde se experimenta una nueva manera de construir el espacio público y también de los elementos que el espacio debería contener, para proponer nuevas relaciones entre las personas y el entorno construido, teniendo el arte como recurso compositivo y espacial. Se trata de un espacio desarrollado y organizado engarzando arte y espacio en el que colaboraron treinta artistas nacionales e internacionales representando el punto de inflexión del arte contemporáneo en Caracas y de su difusión al público en general.

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, vive su segundo momento: **la construcción del metro de Caracas** y su planificada generación de espacio público, que hizo de éste uno de los exponentes más potentes de la incorporación del arte; no sólo desde la concepción del espacio, sino como demarcador de su actividad y presencia. La incorporación del arte contemporáneo fue una política que el metro de Caracas desde su fundación aplicó tanto dentro de las estaciones como en los espacios públicos que estas producían a nivel calle.

En 1983 se inaugura la Línea Uno del metro de Caracas y entre ellas la estación de Chacaíto y se configura su relación con la superficie a partir de una escultura cinética de Jesús Soto (**Cubo Virtual**). Ya para esta fecha, la vanguardia artística venezolana hacía del cinetismo una de sus banderas internacionales y contaba con importantes reconocimientos a escala global; así mismo, esta corriente artística abstracta, que apostaba al movimiento y a la percepción, poseía aceptación local.

En 1994, la ciudad lanzó un programa de mantenimiento y generación de espacios públicos, llamado "Un cariño para mi ciudad". Este programa generó una de las más paradigmáticas formas de producir espacio público. En 1996, se colocó una escultura de gran tamaño de Jesús Soto, (conocida como **Esfera Caracas**), uno de los más consagrados artistas cinéticos venezolanos, en uno de los más importantes ejes viales de la ciudad. Esta escultura ocupa lo que, en el argot urbanístico venezolano, se conoce como una isla; es decir, una porción de territorio rodeado por vías vehiculares de imposible acceso peatonal. La apropiación de este espacio, únicamente compuesto por la escultura, es de tal magnitud que ahora representa un nuevo lugar de encuentro y ha devenido un espacio público singular por la presión ciudadana y su uso continuado.

Analizar estos hechos es desvelar parte del tránsito de Caracas hacia la modernidad y mostrar cómo este proceso generó una relación propia para hacer realidad la ciudad-museo. Además, este enfoque hace imprescindible definir qué consideramos arte y qué es, esencialmente, espacio público. Definir arte es asumir una postura filosófica sobre un hecho construido en el espacio-tiempo y es desde la concepción de Heidegger¹ y en la aproximación a las artes figurativas, como aquellas que tienen masa y, por ende, interactúan con el espacio. En el caso caraqueño, la escultura y el mural son fundamentalmente, las expresiones artísticas que tienen presencia en el espacio de encuentro. En muchos de los espacios caraqueños, estas expresiones artísticas dominan la silueta urbana y las relaciones que los ciudadanos realizan en estos lugares.

¹ "Las observaciones sobre arte, el espacio y el juego recíproco de ambos no dejan de ser preguntas por más que se expresen en forma de afirmaciones. Estas preguntas se limitan a las artes figurativas y, dentro de ellas, a la plástica." (Heidegger, M., 2009:13)

En algunos de los casos, esta relación ha sido concebida desde el diseño mismo del espacio o en otros ha resultado como estrategia de adición de elementos en espacios existentes, modificando, lógicamente, su comportamiento. Lo que hace particular al espacio público caraqueño es que los procesos de identidad, en relación al arte, se han dado de dos formas: desde la identidad que configura el espacio público, como estrategia de generación de apropiación del espacio, o desde la identidad que cataliza estos espacios y los caracteriza.

Una parte importante del espacio público y su consecuente incorporación artística se encuentra en la zona más plana del valle de Caracas asociada a núcleos culturales de la ciudad.

El caso que ha sido más ampliamente estudiado de esta particular relación, entre el arte y el espacio edificado, ha sido el de La Plaza Cubierta de la Universidad de Venezuela.² Seguramente, por ser un ejemplo excepcional de la concepción en la generación de identidad en el espacio, además de que dicho espacio posee una relevancia en la explicación de la evolución de la arquitectura moderna que configuró la silueta de Caracas entre los años cincuenta y sesenta. Sin embargo, el arte no se había tomado habitualmente como premisa en la configuración del espacio público y fue incorporado casi de forma automática, sin evaluar de manera consciente su finalidad e influencia en los lugares que se edifican. Así pues el enfoque de esta investigación pone énfasis en estos tres casos de estudio (**Plaza Cubierta, Cubo Virtual y Esfera Caracas**) por estar separados de forma temporal en las premisas que impulsaron el uso del arte en el espacio en el caso caraqueño y por representar tres momentos fundamentales en dicha evolución.

La calidad del espacio público no es definida por la calidad de los materiales con los cuales está construido, por sus referencias de diseño, o por la conexión que haya entre el espacio público con la trama urbana. En definitiva, la calidad del espacio público se define por la apropiación que los usuarios hagan de él y para ello existen algunos recursos que se pueden utilizar de manera que el espacio tenga identidad y que promueva su apropiación. Uno de estos elementos es el arte, ya que conecta con las personas a niveles que sobrepasan la materialidad. En el caso que nos ocupa la relación de los artistas que participan en esta eclosión de arte diseminado por la ciudad es un aspecto clave. Como también lo es el interés de las obras que se integran con la arquitectura (fachadas, las calles, aceras, postes, murales e infraestructuras) y consiguen transformar no sólo en el espacio público sino el significado e interés de las propias obras de arte.

En este contexto surge la identidad como un elemento a considerar en el estudio del espacio público, y cómo esta puede promover la apropiación del lugar, desde la incorporación del arte en el espacio (ver Figura 05).

Determinar el efecto de estas obras de arte sobre el espacio público caraqueño es una herramienta que permitirá que la incorporación sea más consiente y planificada en las futuras operaciones de espacio público; además, permitirá afianzar la manera propia de generar identidad sobre los espacios construidos o por construir. La constante transformación de las ciudades y las necesidades urbanas variables hacen que sea necesario incluir otros elementos en la planeación y ejecución de programas de recuperación urbana y el arte puede otorgar un nivel superior de apropiación, por medio de la abstracción a la que somete su percepción.

---

² Esta tesis doctoral hace un estudio detallado de la Plaza Cubierta y sus implicaciones arquitectónicas: (Corbacho Moreno, R. Álvarez Prozorocich, F.V., 2002).

Fig. 04 Color adictivo, Cruz Diez 1975. Fuente: Cruz Diez (1975). Bulevar de Sabana Grande caracas. Recuperado de <http://www.cruz-diez.com/es/work>

Sin-tesis

Para estudiar los efectos del uso del arte como elemento catalizador urbano, en primer lugar, hay que determinar los factores que definen una intervención urbana como exitosa, y de qué forma la identidad juega un papel fundamental en ese proceso de apropiación; además de evaluar el entorno morfológico y espacial que rodean a las obras de arte. Esto requiere el análisis arquitectónico y urbano del espacio público que la contiene, así como las dinámicas presentes y su historia de conformación.

La investigación asume como metodología el análisis fenomenológico de tres casos representativos del discurso espacial asumido por el arte de vanguardia que tomo muchos espacios públicos en la ciudad de Caracas, la plaza Cubierta de la Universidad central de Venezuela, el cubo Virtual en la estación de metro Chacaíto y la Esfera Caracas ubicada en la avenida Francisco Fajardo en Caracas.

Para ello se requiere en primer lugar realizar un catalogo actualizado de las operaciones de arte contemporáneo que configuran los espacios públicos de la capital venezolana, para poner en valor los tres casos representativos de estas operaciones urbanas permitiendo a la vez dimensionar el fenómeno de incorporación de obras de arte que ha sido asumido casi de manera espontánea en la conformación de las operaciones de espacio público en Caracas.

Se requiere realizar un análisis urbano que evalué las variables de morfología, de los bordes y los flujos de los tres casos señalados para determinar la posible influencia de las obras de arte en los espacios seleccionados y en la apropiación de estos espacios por parte de los ciudadanos .

La apropiación del espacio publico está determinado por un conjunto de variables físicas y fenomenológicas que determinan su éxito. Su diseño es tan sólo una de estas variables. El arte y en particular la escultura tiene

la condición de relacionarse con las personas más allá de los objetos funcionales que requiere un espacio público para funcionar de forma óptima. La incorporación de arte no figurativo, que no apela a hechos históricos, políticos ni valores intangibles de la patria, es capaz de vincularse con las personas de diversas formas. En concreto el arte abstracto ya que permite la libre especulación y entendimiento convirtiendo a la persona en un sujeto activo en el espacio que lo invita a percibirlo de distintas maneras.

“El fundamento para la invención del arte es el espacio: la obra ha de ser un ente viviente, y para poder percibirla uno ha de desplazarse.”

Carlos Cruz Diez³ (2013)

BIBLIOGRAFÍA

- AUGE, M. (1996). Los No lugares: espacios del Anonimato. Barcelona: Gedisa.
- BLANCO, P. CARRILLO, J., CLAMAMONTE, J., EXPÓSITO, M. (2001). Modos de hacer: Arte crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- BOULTON, M. (2008). The Politics of Abstraction: The Tenth Inter-American Conference Caracas, Venezuela, 1954. *Latin Americanist*, 52(1), 83.
- BORJA J., CASTELLS M. (2004). Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información. Madrid : Taurus.
- BORJA, J., MUXÍ, Z. (2003). El espacio público : ciudad y ciudadanía, Barcelona: Electa España, 75.
- CANDELA, I. (2007). Sombras de ciudad: arte y transformación urbana en Nueva York, 1970-1990. Madrid : Alianza.
- CARVALHO, L. (2009). “As intervenções visuais do meio urbano como foco catalisador no ensino da arte”. *Revista Digital do LAV* (2). DOI: 10.5902/19837348
- DÍAZ MORENO, C., GARCÍA GRINDA E. (2004). Estados perceptivos alterados. *Oeste*, (17): 50.
- DEBORD, G. (1999). La sociedad del Espectáculo. (José Luis Pardo, trad.). Valencia: Pre-textos. (Obra original publicada en 1967).
- DE LACOUR, R. (2015). Acción urbana y arte conceptual: La transformación del espacio público contemporáneo. *DE-ARQ*, 16, 60-75. DOI: 10.18389/dearq16.2015.04
- DE SOLÁ MORALES, M. (2008). De cosas urbanas. Barcelona: Gustavo Gili.
- DOMÍNGUEZ, M., SÁNCHEZ, D., BORJA, C. (2014). Identidad y espacio público ampliando ámbitos y prácticas. Barcelona: Editorial Gedisa.
- DUARTE, R. H. (2013). The City Within the City: the University City, History and Urbanism in a Latin American Case Study. *Iberoamericana* (2001-), 13(51), 7.
- DUQUE, F. (2001). Arte Público y espacio político. Madrid: Ediciones Akal.

---

³ Cruz Diez es de lo más importantes exponentes del arte cinético venezolano y cuyas obras se concentran mayoritariamente en los espacios públicos venezolanos.

- GEHL, J., GEMZOE, L. (2002). Nuevos espacios urbanos. Barcelona: Gustavo Gili.
- GEHL, J. (2006). La Humanización del espacio urbano : la vida social entre los edificios. (María Teresa Valcarce, trad.). Barcelona: Reverté.
- GONZÁLEZ DEL RIO RAMS, J. (1977). La Creación abierta y sus enemigos: texto situacionistas sobre Arte y Urbanismo. (Julio González del Río Rams, trad.). Madrid: Las Eds. de la Piqueta.
- GRANADO VALDÉS, A. (1974). Guía Obras de arte de la Ciudad Universitaria de Caracas
- CORBACHO MORENO, R., ÁLVAREZ PROZOROVICH, F. V. C. (2002), La Plaza cubierta de la ciudad universitaria de Caracas (1953). (Tesis Doctoral). Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona., & Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Composició Arquitectònica.
- HEIDEGGER, M. (2009). El Arte Y El Espacio. (Jesús Adrián Escudero, trad.). Madrid: Ediciones Akal. (Obra original publicada en 1969).
- MONEO, R. (1985). The Solitude of Buildings. Kenzo Tange Lecture, Harvard: Harvard University Graduate School of Design.
- NORBERG-SCHULZ, C. (1975). Existencia, Espacio y Arquitectura. Barcelona: Editorial Blume.
- LYNCH, K. (1998). La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.
- PALLASMAA, J. (2018). Esencias. (Carles Muro i Soler, trad.). Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- RUBIANO, E. (2012). Arte urbano contra discursivo: Crítica urbana y praxis artística. Revista Bitácora Urbano Territorial, 20, 79-84.
- SANCHEZ GONZALEZ, D. (2014). Identidad y espacio público : ampliando ámbitos y prácticas. Barcelona : Gedisa.