

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Pintura

TESIS DOCTORAL

VISIONES DEL ENTORNO
Paisaje, territorio y ciudad en las artes visuales

PRESENTADA POR
María Paula Santiago Martín de Madrid

DIRIGIDA POR
Dr. D. Juan Bautista Peiró López

Valencia, 2009

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	7
1. CONSIDERACIONES TERMINOLÓGICAS Y CONCEPTUALES.....	29
1.1. Las nociones de paisaje y entorno.....	29
1.2. La aportación fenomenológica.....	47
1.2.1. Objeto estético y percepción: Mikel Dufrenne y Luigi Pareyson.....	47
1.2.2. Espacio y vivencia.....	55
1.2.2.1. Martin Heidegger.....	58
1.2.2.2. Gaston Bachelard.....	66
1.2.2.3. Maurice Merleau-Ponty.....	70
2. EL ENTORNO COMO REFERENTE ESTÉTICO: DEL ESPACIO SIMBÓLICO A LA REPRESENTACIÓN DESACRALIZADA.....	77
2.1. El abandono de los fondos dorados.....	77
2.2. Primeros entornos naturales y urbanos.....	84
2.3. Las funciones del paisaje en el Quattrocento. Hacia la formación de un nuevo género.....	93
2.4. La secularización de la mirada.....	113
2.4.1. El universo romano y la Arcadia.....	123
2.4.2. La interpretación protestante del paisaje.....	128
2.4.3. El tratamiento urbano en la pintura veneciana: la <i>veduta</i>	134
3. NATURALEZA Y VIDA MODERNA COMO EXPERIENCIA.....	143
3.1. La visión romántica del entorno.....	143
3.2. Lo pintoresco y lo sublime: dos poéticas complementarias.....	149
3.2.1. La noción de lo pintoresco en Alexander Cozens.....	153

3.2.2. Edmund Burke y el discurso de lo sublime.....	156
3.3. Más allá de la mímesis.....	162
3.3.1. La experiencia analítico-emotiva.....	171
3.3.2. El entorno como experiencia espiritual.....	175
3.3.3. La vivencia del temor y la aparición de la máquina.	183
3.3.4. Baudelaire, la ciudad y el pintor de la vida moderna...	188
4. UN NUEVO ENTORNO PARA UN NUEVO SIGLO. LA VISIÓN DEL PROGRESO.....	201
4.1. La ciudad como sujeto artístico: el Futurismo y el nuevo paisaje.....	206
4.2. El misticismo del progreso y de la máquina (Primera aproximación al fenómeno técnico).....	215
4.2.1. Un manifiesto para pintar la ciudad: Ludwig Meidner	217
4.2.2. Paul Scheerbart: el urbanismo visionario y la arquitectura de cristal.....	223
4.2.3. El mito de la utopía maquinista. La creación de un nuevo entorno.....	239
4.3. La otra cara del progreso y de la urbe.....	249
4.3.1. Ciudades distorsionadas: el Berlín de entreguerras....	255
4.3.2. La arquitectura interna y ensimismada.....	270
4.3.3. La abstracción realista de la geometría urbana.....	286
4.3.4. Arquitectura, mujer, espacio y memoria.....	297
4.4. Un balance provisional. La crisis del paisaje y el paisaje crítico.....	309
4.4.1. El medio ambiente no es el paisaje.....	312
4.4.2. Sinécdoque y paisajismo.....	314
4.4.3. Paisajes fantasmas.....	316
5. RECONSTRUIR EL ENTORNO, REELABORAR LOS PAISAJES, REHACER EL PENSAR: LA POSTGUERRA MUNDIAL.....	323
5.1. La razón instrumental en cuestión (Segunda aproximación al fenómeno técnico).....	326
5.1.1. Riqueza tecnológica y miseria espiritual: ¿Para qué poetas en tiempos de penuria?.....	328
5.1.2. Técnica e insensibilidad emocional (Günther Anders)...	335
5.1.3. La ortopedia técnica como sobrenaturalidad en Ortega y Gasset.....	342

5.2. Un arte desde el estupor.....	351
6. LA RUPTURA DE 1968: EL ENTORNO INTERVENIDO.....	363
6.1. La deriva urbana del Situacionismo: la ciudad como teatro de operaciones.....	370
6.2. Acciones directas en el Land Art y en los <i>Artscapes</i>	407
6.3. <i>Sites</i> , <i>nonsites</i> y procesos entrópicos.....	431
6.4. La deconstrucción del lugar urbano como reactivación de la memoria social.....	449
6.5. Nueva York en las décadas de 1970-1980: contradiscursos y sombras de ciudad.....	468
7. PAISAJES VIRTUALES DE LA GLOBALIZACIÓN.....	483
7.1. Más allá de las fronteras físicas.....	496
7.2. Una recopilación conceptual para la interpretación de los entornos del siglo XXI.....	512
7.2.1. La ciudad genérica de Rem Koolhaas: de la autopía al territorio del olvido y de la amnesia.....	515
7.2.2. Espacio global, espacio basura (de nuevo Rem Koolhaas).....	523
7.2.3. Solà-Morales y Gilles Clément: el <i>terrain vague</i> , los lugares improductivos y el tercer paisaje.....	530
7.2.4. La recuperación táctil del entorno: Juhani Pallasmaa y la reivindicación de lo háptico frente a lo óptico.....	539
7.3. Un sexto continente: ciberterritorios y metaentornos.....	546
7.3.1. La e-topía de William J. Mitchell como nueva espina dorsal urbana de carácter telemático.....	559
7.3.2. Telépolis y el espacio neofeudal de los señores del aire: Javier Echeverría y el tercer entorno.....	567
8. CONCLUSIONES.....	581
BIBLIOGRAFÍA	595
RESÚMENES.....	609

