

ÍNDICE

Agradecimientos 15

Introducción 17

PARTE I

NOTAS PRELIMINARES SOBRE LA CIUDAD Y LA ESCULTURA Y SUS TRANSFORMACIONES EN LA CONTEMPORANEIDAD

I. ALGUNAS APORTACIONES SOBRE LA CIUDAD Y SU EVIDENCIA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 33

1. Conceptos de ciudad y su desarrollo en siglo XX

1.1 Ciudad, espacio urbano y lugar 33

1.1.1 La ciudad y lo urbano 36

1.1.2 Espacio público y espacio privado 37

1.1.3 Lugar y no lugar 40

1.1.4 Los habitantes como constructores de la ciudad 42

1.1.5 Grupo social y comunidad 43

1.2 Nociones de identidad, memoria y preservación 45

1.2.1 La identidad de la ciudad y la identidad en la ciudad 46

1.2.2 El tema de la memoria 49

1.2.3 Preservación. La ciudad como testigo 61

1.3 Ciudad ideal x Ciudad real 64

1.4 Ciudad Global. La ciudad más allá de sus murallas 79

2. La evolución de la ciudad como tema de reflexión en el arte contemporáneo 91

2.1 El interés por la memoria como punto de partida 91

2.2 El arte entre el poder de la ciudad y la ciudad del poder 95

II. LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD 101

1. La escultura en el siglo XX 101

1.1 Los cambios desde las vanguardias 101

1.2 Nuevos conceptos para nuevas concepciones 111

2. La relación escultura y ciudad, 119

2.1 Los principios 119

2.2 La escultura en la ciudad moderna. Obra pública en espacio privado 123

2.3 Escultura y ciudad en la contemporaneidad, una relación ampliada 129

2.4 El monumento escultórico. ¿Crisis o transformaciones? 139

2.5 Nuevos comportamientos, nuevos conceptos y definiciones 151

PARTE II

LA ESCULTURA COMO ACTITUD DE REFLEXIÓN SOBRE LA CIUDAD

I. LOS ANTECEDENTES 163

1. Teorías, acciones y manifiestos. Primeras posiciones 167

1.1 Los cambios comportamentales en la ciencia, en la filosofía, en la política y en el arte 168

1.1.1 El fenómeno multidimensional 168

1.1.2 La transición moderno/posmoderno y el Contemporáneo 171

1.1.3 El nuevo arte 174

1.2 La ampliación de los conceptos de la escultura integrados a los conceptos de tiempo y lugar 177

1.3 Manifestaciones artísticas/literarias en la primera mitad del siglo XX y el compromiso

socio-político del arte en los años cincuenta	183
1.3.1 Incursiones urbanas del Dada. El <i>ready-made</i> urbano	184
1.3.2 El deambular de los Surrealistas y los mapas influenciados	188
1.3.3 Esculturas de situaciones	191
1.3.4 Ciudades situacionistas	194
1.4 Las reflexiones teóricas en las prácticas de arquitectos y artistas en los años sesenta y setenta	203
1.4.1 El reconocimiento de la ciudad como unidad orgánica	209
1.4.2 La naturaleza en la ciudad	213
1.4.3 Ciudad como espacio existencial	215
1.5 La recuperación de la capacidad de significación y de presencia de la escultura en la ciudad	218
II. LAS POÉTICAS URBANAS EN LA ESCULTURA COMO ACTITUDES DE PRESERVAR LA IDENTIDAD Y LA MEMORIA DE LA CIUDAD, DESDE LOS AÑOS SESENTA	
1. Los años sesenta. La percepción del entorno y de su significado	223
1.1 La escultura en la ciudad. Nuevos conceptos nuevas relaciones	223
1.1.1 Claes Oldenburg: La escultura identidad	227
1.1.2 Isamu Noguchi y el espacio escultórico	237
1.2 La escultura fuera de la ciudad. Nuevos espacios, nuevas reflexiones	243
1.2.1 Las acciones “escultóricas” del Land Art	255
1.2.2 El mundo entrópico de Robert Smithson	255
2. Los años setenta. La escultura redefiniendo el espacio de la ciudad	267
2.1 La ciudad como escultura	256
2.1.1 Richard Serra. Esculturas arquitectónicas	271
2.1.2 Matta Clark: La destrucción como construcción de la memoria de la ciudad	283
2.1.3 Christo y Jeanne Claude. Esculturas presencias como ausencia de señas de identidad y memoria	291
2.2 La escultura como ciudad	297
2.2.1 Mario Merz: El igloo como símbolo de la sociedad contemporánea	301
2.2.2 Anne y Patrick Poirier: La ruina como Escultura	307
2.2.3 Charles Simonds: Los pequeños mundos en las grandes ciudades	309
2.2.4 Metáforas urbanas en el paisanismo escultórico de Miquel Navarro	313
3. Los años ochenta. La ciudad cuestionada en el campo híbrido del lenguaje escultórico	319
3.1 Consideraciones previas acerca de las transformaciones en la ciudad y en el arte	319
3.1.1 La ciudad como paisaje desarticulado	319
3.1.2 Un nuevo género de arte público	324
3.1.3 La escultura “entre-imágenes”. Un lenguaje Híbrido	331
3.2 Las “actitudes” escultóricas. Desde el espacio protegido al espacio abierto de la ciudad	335
3.2.1 Las actitudes de Joseph Beuys “entre” la performance y la instalación	337
3.2.2 Anselm Kiefer: Paisajes de memoria “entre” pintura, fotografía y escultura	349

- 3.2.3 Krzysztof Wodiczko “entre presencias y ausencias de las referencias de la ciudad 365
- 4. Desde los años noventa hasta la actualidad. La ciudad y sus relaciones combinadas con la escultura en el ámbito de la contemporaneidad 381
- 4.1 La ciudad y la escultura en el arte del final del siglo XX y principios del siglo XXI. 381
 - 4.1.1 Un arte relacional 381
 - 4.1.2 Las bienales y el tema de la ciudad 386
 - 4.1.3 La ciudad en los eventos de arte público 401
 - 4.1.4 La historia, la memoria y la identidad de la ciudad de São Paulo en las intervenciones del evento Arte/Cidadem 406
- 4.2 La búsqueda de la identidad y de la memoria en la ciudad multiétnica y multicultural del nuevo milenio 433
 - 4.2.1 El arte relacional en los monumentos escultórico de Jaume Plensa 435
 - 4.2.2 La ciudad soñada de Carlos Garaicoa 449

PARTE III

LAS POÉTICAS URBANAS EN NUESTRA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN EL LENGUAJE ESCULTÓRICO

- I. LAS POÉTICAS URBANAS EN EL TRABAJO PERSONAL. PROCESOS Y REFLEXIONES 467
 - 1. El recorrido procesual. Desde la investigación hasta la obra realizada 467
 - 1.1 El proceso de investigación como proceso Creativo 467
 - 1.1.1 El estilo personal 471
 - 1.2 La ciudad como objeto de investigación 475
 - 1.2.1 La poética: La ciudad desde sus señas de identidad y memoria. 475
 - 1.2.2 La ciudad como espacio íntimo 477
 - 1.2.3 Por amor a la ciudad 479
 - 1.2.4 La ciudad como proceso y el proceso como obra. 4832. Análisis y reflexiones de proyectos personales. 495
 - 2.1 Desde Salvador de Bahía, Brasil. Buscando una identidad 495
 - 2.1.1 La escultura como identidad de la ciudad 495
 - 2.1.2 La ciudad a través de sus ventanas 515
 - 2.1.3 Bancos públicos en espacios privados 519
 - 2.2 Paisajes Valencianas. La ciudad como teatro del recuerdo 526
 - 2.2.1 Valencia, una memoria amenazado 539
 - 2.2.2. Castillo de Dénia, el testigo de una ciudad 555
 - 2.2.3 Gandia y su memoria a través del Palau Ducal dels Borja 565
 - Conclusiones 587
 - Bibliografía 595
 - Índice de ilustraciones 613
 - Créditos 629
 - Resumen 631
 - Resum 633
 - Summary 635