

Barrios Artísticos y Distritos Culturales. Nuevos espacios para la creatividad y la revitalización urbana.

Miguel Ángel CHAVES MARTÍN
Jesús-Pedro LORENTE
(Eds.)

Editorial Icono 14.

Madrid, 2016

ISBN: 978-84-940289-7-7

Destacando el protagonismo del arte y la cultura en los procesos de revitalización de áreas urbanas, se recogen en este libro buena parte de los resultados de los dos proyectos de investigación coordinados que se desarrollaron entre enero de 2013 y diciembre de 2015 financiados por el MINECO dentro del Plan Nacional de I+D+i: *Museos y barrios artísticos: Arte público, artistas, instituciones* (Ref. HAR2012-38899-C02-01), cuyo investigador principal, Jesús Pedro Lorente, fue también el coordinador de ambos proyectos, y *Arquitectura, urbanismo y representación en la construcción de la imagen de los barrios artísticos* (Ref. HAR2012-38899-C02-02) del que ha sido investigador principal Miguel Ángel Chaves Martín.

En su estudio parten de las premisas señaladas por Lorente al definir “barrio artístico” en el capítulo inicial del volumen colectivo *Arte en el espacio público: Barrios artísticos y revitalización urbana*, publicado por Prensas de la Universidad de Zaragoza en 2009. Se explicaba allí que los *quartiers d’artistes* en el París de la Belle Époque habían sido vecindarios donde se concentraba una densa pobla-

ción de artistas, como Montmartre o Montparnasse, tanto en lo referente a sus talleres como a los lugares de socialización. Pero luego se amplió la noción cuando el SoHo neoyorquino pasó a ser el paradigma moderno de *art district*, pues allí se añadieron al cliché bohemio otros integrantes como las galerías de arte o los profesionales del diseño. La cultura postmoderna dilataría aún más aquel concepto, dando gran protagonismo a ciertos componentes de los procesos de revitalización ciudadana que les confiriesen mayor visibilidad social, como el arte público y los museos u otras instituciones artísticas emblemáticos de los *creative quarters* en el cambio de milenio. Ahora bien, si el haberse hecho más visibles, a través de iconos mediáticos como el Guggenheim de Bilbao, les otorgaba una imagen o un *status* diferenciador, se deducía como corolario que otro elemento definidor de los “barrios artísticos” podía ser su frecuente representación en las artes visuales –pinturas, grabados, fotografía, cine– a lo que habría que prestar más atención en futuros estudios. Ese fue el planteamiento inicial de los dos proyectos de investigación que sustentan esta publicación en una sucesión de estudios que terminan necesariamente hibridándose.

Como afirman los editores en la presentación del volumen, parece innecesario insistir en la condición multidisciplinar de este libro y en la amplia variedad de instituciones universitarias y áreas de estudios de sus autores, adscritos a facultades de Arquitectura, Bellas Artes, Ciencias de la Información, Humanidades, Filosofía y Letras, Sociología, etc.... Al fin y al cabo, eso es ya lo habitual en este tipo de publicaciones, resumen de resultados de proyectos de investigación competitivos que buscan cada vez más la interdisciplinariedad en sus planteamientos.

Denominador común a la mayoría de los autores es su convicción de que si el sector artístico confiere a algunas zonas una particular “distinción” –usando el término ya consagrado por Bourdieu–, su reconocimiento es una construcción social e histórica. En todo caso, estos agregados culturales han ido constituyendo precedentes a tener en cuenta en los procesos de revitalización urbana. De ahí que no se ofrezca simplemente un análisis de determinado ejemplo de arte, arquitectura, o urbanismo sino también estudios de su respectivo contexto de producción y consumo en la esfera pública, que van sumando un multi-relato diacrónico: su argumento unas veces repite la típica estructura de los procesos de gentrificación, otras no, lo que justifica la decisión de establecer un cierto orden cronológico para ordenar los contenidos del libro, enhebrando así

una historia socio-política de tejidos urbanos animados por vivificantes catalizadores artísticos.

Pasarán también del más tradicional concepto de Barrio Artístico al más reciente de Distrito Cultural, sin duda más acorde a los múltiples constituyentes que hoy tienden a considerar las investigaciones sobre el papel de las “industrias creativas” en las iniciativas de regeneración urbana, atendiendo a su especificidad como lugares de “alto nivel cultural” –siguiendo la terminología establecida por Lazzeretti–, referida a aquellos lugares en los que un conjunto de actores económicos, no económicos e institucionales deciden utilizar algunos de los recursos compartidos (artísticos, culturales, sociales, medioambientales) con objeto de desarrollar un proyecto común atendiendo tanto a factores creativos como productivos. Delimitan claramente un área de usos múltiples en la ciudad, en la que una alta concentración de servicios culturales sirve de reclamo para el desarrollo de otras actividades. Protagonistas de la revitalización de espacios urbanos, se configuran en catalizadores del sistema del arte contemporáneo, mediante la presencia de artistas, talleres, estudios, arte público, museos, galerías de arte, academias y otras instituciones culturales.

Establecidos los fundamentos teóricos, la multiplicidad de enfoques con la que se plantea el libro arranca con un estudio de la profesora de la Universidad de Zaragoza, Mónica Vázquez, sobre la bohemia artística y el papel de los cafés históricos en la Florencia de la segunda mitad del siglo XIX, para pasar después al estudio de José Antonio Hernández Latas sobre el papel de artistas y fotógrafos de la Roma finisecular. Un ciudad que será objeto de análisis también por Miguel Ángel Chaves marcando las bases y el proceso histórico de un nuevo enclave cultural surgido en la ciudad capital del nuevo Estado italiano en el entorno de Valle Giulia, la Exposición Internacional de 1911 y el protagonismo de las Academias y el arte público en su configuración. Julien Bastoen analizará el “frágil ecosistema urbano” en el entorno del Museo de Luxemburgo en París, mientras que Jesús Pedro Lorente sigue desarrollando sus estudios sobre Museos y Arte Público centrado en este caso en el papel de las esculturas de Rodin “Los burgueses de Calais” y “El pensador” en las proximidades de Museos que caracterizan determinados entornos o distritos culturales. También de la Universidad de Zaragoza, la profesora Natalia Juan García analiza los casos de Lyon y Burdeos como ejemplos paradigmáticos de antiguos enclaves monásticos desamortizados, configuradores de nuevos distritos culturales.

De nuevo en París, la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Pilar Aumente Rivas hará un brillante estado de la cuestión en torno a la metamorfosis del concepto de barrio artístico y su conversión o ampliación al término Distrito Cultural, ejemplificado en el caso de Boulogne-Billancourt en la *banlieu* oeste de París como nuevo espacio industrial regenerado a través de iniciativas culturales. El Bankside de Londres y sus implicaciones multisensoriales es objeto de análisis por parte de Estíbaliz Pérez, mientras que Javier Gómez, de la Universidad de Cantabria, se centra en el Mall de Washington y el papel de sus museos y galerías de arte. El proceso de recuperación de Madrid-Río y sus nuevos espacios culturales son estudiados por la profesora de la UCM María Dolores Arroyo.

Desde un planteamiento más genérico, la profesora Isabel Yeste desarrolla el estudio de los ensanches decimonónicos como ejes de dinamización cultural, para volver luego a ejemplos concretos y muy recientes como los casos de Tabacalera y la gentrificación de Lavapiés, de Javier Abarca y Lucila Urda; el papel de los Museos y la implantación de los estudios de Bellas Artes en una ciudad como Teruel, de Javier Prieto; el impacto de grandes proyectos culturales en ciudades-sedes, por Anna Biedermann; el nuevo espacio cultural de la Fundación Vedova en la Punta de la Dogana veneciana, de la profesora Ascensión Hernández; dos casos barceloneses de nuevos ámbitos de cultura y regeneración urbana como son el barrio del Poblenou, analizado por la profesora Pilar Biel, y el Raval, por el profesor Joaquin Rius; y el colofón, por parte de la profesora de la Universidad de Alcalá Ángeles Layuno, que analiza el paisaje de los museos vieneses, del Kaiserforum al Museumsquartier, partiendo de los proyectos de Otto Wagner para llegar a los nuevos equipamientos culturales de la Viena actual.

Estos distritos culturales funcionan como elementos clave en la configuración de la imagen de la ciudad a la vez que se constituyen en revitalizadores del espacio urbano, convirtiéndose así en catalizadores del sistema del arte contemporáneo, mediante la presencia de artistas, talleres, estudios, arte público, museos, galerías de arte, academias y otras instituciones culturales. En este proceso de construcción de la imagen, el papel de arquitectos y artistas plásticos y visuales es fundamental, generando nuevas miradas al paisaje urbano, a los nuevos espacios de la cultura y el arte, ya sean objetivas o imaginadas, revelando con ello las contradicciones de la ciudad moderna, sus valores y signifi-

cados, a la vez que condicionando también la apreciación que de ellas y sus espacios tienen los ciudadanos que, no sólo analizan y ven la ciudad a partir de sus imágenes, sino que se apropian simbólicamente de aquellos a través de los imaginarios urbanos y terminan por crear también la imagen de marca del distrito. La potencialidad de estos “cluster” culturales no solo contribuye ya a políticas de conservación patrimonial sino que se convierten en generadores de recursos y crecimiento económico que favorecen a su vez el desarrollo de la cultura y el conocimiento. El resultado es un proceso más amplio y complejo de construcción de la imagen urbana, tanto en su configuración inicial como en su posterior desarrollo, transformación y uso, con destrucciones, renovaciones, cambios morfológicos y creación de nuevos iconos y valores patrimoniales que se configuran como marco estratégico de la revitalización urbana.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
ARTE, ARQUITECTURA Y COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA
Universidad Complutense de Madrid

