

Reencontrando la espacialidad en el arte público del Perú

Verónica Crousse Rastelli

ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.

REENCONTRANDO LA ESPACIALIDAD EN EL ARTE PÚBLICO DEL PERÚ

VERONICA CROUSSE RASTELLI

DIRECTOR: ANTONI REMESAR
TESIS PRESENTADA PARA LA
DEFENSA DEL GRADO DE DOCTOR.
ENERO 2011

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

PROGRAMA DE DOCTORADO
(EEES) ESPACIO PÚBLICO
Y REGENERACIÓN URBANA:
ARTE, TEORÍA Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO

 UNIVERSITAT DE BARCELONA

INTRODUCCIÓN

La escultura pública en Perú y en Lima en particular a sus escasos 150 años de existencia ha llegado a un momento problemático sobre el cual es necesario reflexionar. Importada de Europa como un medio para construir, a través del monumento conmemorativo el ideal de *Nación* de la joven república peruana, la escultura ha ido perdiendo, desde hace unas décadas, sus raíces y sus objetivos originales. Este fenómeno se ha intensificado en la postmodernidad por el cambio de valores que pone en tela de juicio los paradigmas tradicionales de identidad y comunidad, y por el debilitamiento del estado y del concepto de bien público frente a la economía neoliberal que caracteriza a la globalización.

A pesar que internacionalmente la escultura conmemorativa ha ido cediendo el paso a un arte público más atento a su relación con la comunidad, el entorno y la especificidad del contexto donde se inserta, en el Perú no se ha dado una evolución en esa dirección, continuando aún muy arraigada al modelo de monumento conmemorativo figurativo, con fuertes tendencias militares, religiosas o alegóricas.

Así, la escultura pública en el Perú sigue siendo la del objeto cerrado y centrado en su propia representación. La apertura hacia la relación espacial, la problemática de la inserción en contextos sociales e históricos específicos y la atención al paisaje no es una preocupación central de nuestro arte público. En muchos casos éste no se está incluyendo en los nuevos proyectos de espacios públicos de Lima: vaciado de contenido y no siendo ya necesaria su función conmemorativa, el arte público compite o es reemplazado por otros elementos -fuentes, jardinería, publicidad- tal vez más eficaces a nivel ornamental y comunicativo.

Sin embargo, el reciclarse asumiendo nuevas funciones y satisfaciendo otras expectativas y necesidades podría ser una vía de salida natural al peligro de extinción en el que se halla nuestra escultura pública. Y es que tenemos una herencia constructiva, arquitectónica y urbanística precolombina tan físicamente presente que debería constituirse en ejemplo de la coherente articulación del espacio con los valores y necesidades de nuestra cultura. Muchas muestras del manejo espacial precolombino han permanecido hasta nuestra época en nuestros territorios y ciudades, considerándoseles como ejemplos de maestría en la modelación del espacio y el territorio. Sin embargo, las enseñanzas de apertura hacia el espacio y el armónico tratamiento del territorio -que bien pueden ser urbanos- no son recogidas por nuestro arte público, que no viendo estas posibilidades, insiste en cambio en una conmemoración impostada y en la representación sin concesiones.

En el contexto de la Lima actual, a la que llegan los ecos de las corrientes internacionales de regeneración urbana y bajo cuyos preceptos la administración pública empieza a actuar en proyectos de

reforma de la ciudad, ¿Cómo hacer para que la escultura vuelva a formar parte del proyecto urbano? ¿Hacia dónde encaminarla para revitalizarla y sacarla de su difícil situación? ¿Cómo relacionarla con los valores y las tradiciones de un pasado antiguo pero todavía presente y vivo en todo el Perú?

La necesidad de comenzar a plantearse semejantes preguntas queda clara por la falta de debate y discusión sobre los criterios que deben regir los proyectos urbanos o de regeneración de la ciudad así como sobre la problemática del arte público peruano. Por esta razón hoy no están sentadas las bases conceptuales de lo que es el arte público ni cuáles deberían ser los criterios de su inserción en el espacio público, urbano o natural. Por esta razón, son las autoridades locales por decisión unilateral y subjetiva las que toman bajo su responsabilidad el desarrollo de estos proyectos, desde la concepción a su construcción, no apoyándose en profesionales especializados ni formando órganos de planeamiento y gestión del arte público. Como consecuencia, se crean intervenciones de pobre factura, a menudo retóricas y ostentosas, que invaden e incluso destruyen lugares con un alto valor urbanístico y paisajístico.

En busca de una respuesta a estos interrogantes, el objetivo de este trabajo es trazar lineamientos y fundamentos para elaborar un modelo teórico práctico para la inserción del arte en el espacio público local. Se llegará a estos lineamientos relacionando las teorías y prácticas no objetuales de la escultura contemporánea, las prácticas de regeneración urbana a través del arte, el estudio de concepciones prehispánicas del uso del espacio y el estudio del trabajo escultórico de artistas contemporáneos en el espacio público peruano.

Estos temas, que se tratan en los capítulos de la tesis, serán relacionados y confrontados para evidenciar la afinidad entre algunas concepciones urbanísticas, espaciales y de modelación del territorio precolombino y las prácticas de regeneración urbana contemporáneas a nivel global.

En el primer capítulo trataremos teorías y prácticas artísticas que fueron fundamentales para construir y afianzar el vuelco que ha dado la escultura desde los años sesenta, abandonando la materialización en un objeto tridimensional que ha definido tradicionalmente la escultura, para poner como centro de sí misma la relación con lo que quedaba *fuera de ella*, con su entorno y con el paisaje, en una disolución progresiva del objeto hasta llegar a ser ella misma *paisaje*. Se analizarán experiencias de regeneración urbana como la de Barcelona y de otras ciudades que han trazado marcos legales de acción para fomentar la inclusión de un arte público abierto y plural, pero siempre en diálogo con su entorno. Veremos ejemplos de artistas contemporáneos que han sido capaces de transportar las experiencias del arte no objetual al espacio público, adaptándose a los condicionantes que éste impone y en total relación con los espacios que las mismas obras configuran.

En el segundo capítulo pasaremos a identificar concepciones precolombinas del uso del espacio que están en concordancia con los lineamientos contemporáneos de actuación artística en el espacio público.

Parece cierto que los valores colectivos de las culturas precolombinas están en línea con cierta sensibilidad contemporánea de respeto y recuperación de la naturaleza, especificidad del paisaje, de lo sostenible, de crear *lugares* referenciando el territorio, de crear procesos participativos comunales. Sin embargo, para transportar estos valores como referentes válidos para el arte público contemporáneo local, más allá de lo meramente estético o visual y de fáciles instrumentalizaciones, estos tendrían que ser confrontados y validados en relación a ciertas teorías de escultura contemporánea y de uso y recuperación del espacio público.

Por lo tanto el adoptar estas prácticas no constituye una importación de modelos ajenos a la realidad local, sino que son el punto de partida para rescatar y reinterpretar lo que en común con estos modelos tiene las concepciones espaciales, paisajísticas y urbanísticas precolombinas.

En el tercer capítulo estudiaremos a los artistas contemporáneos peruanos que han basado su búsqueda artística en el rescate y apropiación del bagaje estético y espacial precolombino. El potencial de este bagaje como referente para el arte público puede ser muy grande, sin embargo, la falta de atención del mundo artístico local hacia la herencia precolombina se hace evidente al constatar que esta riqueza cultural solo ha sido explorada por contados artistas locales.

Pero independientemente de ser casos u obras aisladas, son significativos como ejemplos de la posibilidad de especializar la escultura pública en nuestro país (de escultura que se expande hacia su paisaje). De ahí su importancia y la necesidad de ponerlos en valor, labor que intentaremos abordar en este trabajo mediante su estudio y análisis.

A manera de un estudio de casos, identificaremos cuáles han sido sus motivaciones, posibilidades y dificultades para trabajar no objetivamente en el espacio público.

En el cuarto capítulo veremos, también a través del estudio de algunos casos, las características de los proyectos de renovación urbana originados desde la gestión pública en Lima en los últimos 20 años. Se intentará encontrar cuál es la orientación de estas intervenciones y en qué medida el arte público se ha incluido en estos proyectos o por cuáles elementos ha sido reemplazado.

Debido a la escasez o inexistencia de estudios sobre los casos tratados en los capítulos 3 y 4, se ha entrevistado directamente a los artistas y arquitectos autores de las obras analizadas. Las entrevistas, que se incluyen en estos capítulos, han sido fundamentales para

entender y estudiar los casos, así como para poder hacer las fichas de las obras incluidas.

El recorrido desde las referencias teóricas y conceptuales globales hasta las prácticas de regeneración urbana locales, nos permite tener un panorama del estado del arte público en el Perú para identificar carencias y posibilidades de desarrollo.

En base a esto, en el quinto capítulo se desarrolla un documento que incluye criterios y lineamientos de buenas prácticas aplicables en las intervenciones artísticas dentro de los proyectos urbanos, paisajísticos o de recuperación del espacio público peruano. Este documento está orientado a funcionarios locales que tienen bajo su responsabilidad la definición del programa de arte público, así como a actores en la transformación del espacio público, sean artistas, diseñadores, arquitectos y educadores.

En el intento de abarcar la complejidad del arte público peruano se analizan a lo largo de esta tesis referencias culturales diversas. No se pretende agotar exhaustivamente algunos temas específicos, sino relacionarlos para buscar respuestas y soluciones a nuestra problemática específica. Por lo tanto la aproximación de la investigación es multidisciplinaria y de carácter relacional, explorando el panorama del arte contemporáneo internacional pero volviendo la mirada hacia lo local, recuperando valores culturales y tradiciones arquitectónicas y paisajísticas propias para que a través de su reinterpretación y contextualización puedan tener vigencia en la gestión del arte público y los proyectos de regeneración urbana en el Perú.

Objetivos y Metodología

Esta tesis surge de una reflexión muy concreta. Cuando en el marco del trabajo de DEA¹, desarrollado con Johanna Hamann, logramos avanzar un inventario sistemático del Arte Público de Lima², percibimos un hecho que ha determinado esta investigación. Efectivamente, dentro del inventario, aparecía un número relativamente escaso de obras que pudiéramos considerar “arte contemporáneo”. Al mismo tiempo, una buena parte de estas obras eran objetuales, dándose la circunstancia, distinta a la de otras situaciones geográficas, que pudimos inventariar muy pocos ejemplos de obras de arte contemporáneas que se sustentaran en una relación específica con el territorio.

Por otra parte el desarrollo de este trabajo nos permitió contrastar que un buen número de obras de arte contemporáneo se basaba en patrones foráneos, en las tendencias en boga en el contexto internacional.

De estos dos hechos surge el interés por el desarrollo de una investigación que estudie el dar respuesta, por una parte a los “porqués” de la escasez de arte contemporáneo en las calles de Lima y, por otro, establezca una reflexión, en el contexto específico peruano, del valor que posee lo que vamos a denominar “espacialidad” en la producción de este tipo de obras. Máxime, por el simple hecho de realizar este análisis desde el Perú, con el sustento de una base cultural precolombina en la que obra y espacio se confunden sin solución de continuidad.

Partiendo de estas reflexiones, se plantea como objetivo secundario del trabajo el poder llegar a concretar una serie de directrices que sustenten las políticas de arte público para la realidad Peruana.

Con estos objetivos, se diseña un esquema metodológico que sea capaz de dar respuesta a los interrogantes planteados. De forma esquemática el desarrollo metodológico de la tesis se puede resumir de la siguiente forma.

TEMA	ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN	PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS	RESULTADOS
Paisaje contemporáneo. ¿Qué significa y cómo se articula?	Estudio analítico y estudio de campo	Estudio de referencias internacionales	Datos de tesis
		Estudio de casos específicos de arte público internacional	
		Selección y estudio detallado tanto en cuanto a artistas, cuanto a ciudades, especialmente Barcelona	
Paisaje peruano pre y post-colonial. ¿Qué significa y cómo se articula?	Estudio analítico y estudio de campo	Estudio de las referencias sobre el concepto y materialización del paisaje en el Perú	Datos de tesis
		Trabajo de creación fotográfica para el estudio del paisaje peruano y sus características	Colección fotográfica
		Análisis de la evolución del paisaje de Lima	Datos de tesis
		Análisis de los modelos de construcción de paisaje contemporáneo en el Perú	
Intervenciones artísticas y de espacios públicos en el paisaje peruano	Estudio analítico y estudio de casos	Estudio de los casos de intervenciones artísticas contemporáneas y de espacios públicos que se fundamentan en el paisaje	Catálogo de las intervenciones
		Entrevistas en profundidad con artistas y arquitectos	Directrices para buenas prácticas de producción y gestión del Arte Público
Buenas prácticas de gestión del arte público	Estudio analítico	Estudio de manuales de referencia sobre las prácticas de producción y gestión del arte público en diversas ciudades (internacional)	

El trabajo de campo y fotográfico, en relación con los estudios documentales pertinentes, permitió documentar el sistema de clasificación³ de los paisajes precolombinos que quedan resumidos en el cuadro siguiente.

TIPO DE PAISAJE	CONCRECIONES
PAISAJE DE SUPERFICIE. EN TRAMA Y RELIEVE	Andenes y pliegues en cerros
	Tatuaje de cerros. Piel sagrada
	Las Lla ctas
	Hua cas y Apus o cerros sagrados
PAISAJE DE SUPERFICIE. EN LÍNEA	Caminos en el territorio
PAISAJE DE PIEDRA Y AGUA	Acueductos y canales
	Jardines sagrados y complejos hidráulico - arquitectónicos
	Hua chaques
PAISAJES DE TIERRA, AGUA Y VIENTO	Jardines precolombinos
	Los waru waru o camellones
	Islas flotantes del Lago Titicaca
	Ojos de agua en Cantalloc
	Garabatos en la tierra. Topografía y piel sagrada
PAISAJE EVOCADO. PAISAJES EN MINIATURA, PARA JUGAR Y SOÑAR	
PAISAJE DEL ABAJO	

Respecto a las prácticas artísticas en el paisaje contemporáneo, se utilizó una categorización que permitiera agrupar y explicar este tipo de prácticas, en relación al concepto más amplio de paisaje. Así en el Perú, en la actualidad podemos encontrar los siguientes paisajes vinculados a las prácticas de su construcción y lenguaje.

PAISAJE CHICHA ACULTURADO
PAISAJE DEL NEO NACIONALISMO REGIONAL
PAISAJISMO CHICHA DE REGISTRO PROFESIONAL
PAISAJISMO DE TRADICIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
PAISAJISMO POPULAR DE LA TRADICIÓN NAIVE
PAISAJE SIN PAISAJISTAS DE LA TRADICIÓN URBANO POPULAR. LOS JARDINES DE BARRIADA
NUEVO PAISAJISMO: PARQUES DE RETIRO
NUEVO PAISAJISMO: EL ECOJARDÍN "SILVESTRE"
PAISAJISMO DE PREEXISTENCIAS. ESPACIOS HISTÓRICOS

La catalogación de las obras analizadas se ha realizado a partir del siguiente esquema de obtención de información:

ESQUEMA DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS PARA LAS OBRAS ANALIZADAS	
NOMBRE DEL PROYECTO	
EMPLAZAMIENTO	Coordenadas GPS
AUTOR	Datos biográficos
	Presentación de su producción artística
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
DATACIÓN / FECHAS	
PROCEDIMIENTO DE MATERIALIZACIÓN	Metodologías constructivas
	Medidas y materiales
ENTIDAD PROMOTORA / INSTITUCIÓN QUE REALIZA EL ENCARGO. FINANCIAMIENTO	
MECANISMO DE SELECCIÓN DE LA OBRA/ARTISTA. CARÁCTER TEMPORAL DE LA OBRA	
REFERENCIAS/PUBLICACIONES	
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION	
OBRAS VINCULADAS	Antecedentes
	Derivadas

Las entrevistas se han realizado en un formato abierto dando lugar a variaciones según la persona entrevistada. Sin embargo, en la entrevista subyacía un guión que se ha seguido en todos los casos.

El esquema de este guión es el que sigue

GUIÓN BÁSICO DE LAS ENTREVISTAS
Referentes/influencias
Obra/Paisaje/Emplazamiento
Sobre obras específicas
Aspecto utilitario/participativo de la obra
Gestión de proyectos de espacios públicos
Proyecto y gestión del arte en el espacio público

Se podría objetar que hay pocas entrevistas. Sin embargo, las entrevistas abarcan el conjunto del universo, estadísticamente hablando, de los artistas peruanos que han intervenido en la creación de los nuevos espacios y obras de arte público en el Perú.