Nueva York A través del arte

Narrativa analítica de la transformación urbana de Nueva York a través del enfoque del arte contemporáneo

Nuria Prieto Doctora Arquitecta

New York. Crónicas de una Jungla Urbana

Objeto. La construcción de Nueva York a través del arte contemporáneo

Según un folleto turístico, Manhattan se definía como "pequeña isla de los Estados Unidos en perpetua reconversión" Una ciudad cuya vida es tal, que las dervias de la cultura son rápidas y afectan de manera transversal a la sociedad construyendo la ciudad día a día.

Dentro de los muchos aspectos que componen la cultura contemporánea, el arte representa la libertad de expresión y la corriente de pensamiento social. Esta circunstancia en la ciudad de Nueva York, es una herramienta más de cosntrucción del tejido urbano.

El objeto de esta investigación es el análisis y estudio de los movimientos artísticos, y de los focos de creación artística y cómo éstos han configurado las transformaciones de la ciudad de Nueva York.

Gordon Matta-Clark

Ámbito de estudio. Nueva York y la libertad creativa

Nueva York, entendida como el escenario de pruebas, desde el que surgen muchas de las corrientes creativas contemporáneas, es el punto de partida que define este proyecto. En una ciudad de tanta densidad, las conexiones y relaciones que se producen entre los diferentes aspectos de pensamiento y la actividad creativa, convergen en puntos o focos de intnsidad. Estos focos, determinan el tratamiento de una determinada área de la ciudad de una u otra forma, tratamiento que se deriva en la construcción o transformación de aspectos de ese tejido.

The Factory de Andy Warhol, el estudio de Jean Michèlle Basquiat o las actuaciones de Gordon Matta Clark, son tres ejemplos que sirven para determinar un marcos de estudio claro. Son tres ejemplos de efectos muy diferntes sobre el tejido urbano y sobre el crecimiento de la ciudad. Pero su transversalidad es tangible. Estas estrategias de un sventramento urbano abstracto y de origen conceptual, son replicadas por otras granes urbes, por lo que se trata e un análisis adaptable con posterioridad.

The Factory. Andy Warhol

The Factory, no era más que un estudio de arte situado en el 231 de la calle 47, en el Midtown Manhattan. Exteriormente impercetible, era el centro de reunión y creación de numerosos artistas en torno a la figura de Andy Warhol. El creador de la cultura pop, genera un cambio en el mundo del arte contemporáneo, pero también un cambio en la ciudad, puesto que todos aquellos protagnistas del cambio: habituales invitados de The Factory, comienzan a frecuentar este área de la ciudad. Esto provoca una alteración urbana importante: se transforman los locales, cambian los ambientes del espacio público, y poco a poco, esta área de la ciudad, como si de un efecto de onda se tratase, termina por cambiar su carácter afectando a la vivienda, a las calles y al espacio público.

Jean Michèlle Basquiat tenía su estudio en 57 Great Jones, en pleno Greenwich Village, pero la obra de Basquiat era extensiva al exterior de su estudio, al Village. El village integrado dento edl Downtown Manhattan, era un lugar con un cambio de escala importante respecto al entorno, pero este es tan sólo un factor espacial o volumétrico. Basquiat vive allí, trabaja allí, y pronto su creación trasciende, más artistas viven igualmente en esta área, expresan públicamente su arte: performances, teatro, grafitti, música...El village poco a poco, es un barrio bohemio, es un barrio para el arte. A medida que el tiempo pasa, ese valor artístico cultural, temrmina por transformar estéticamente esta área, y define un nuevo paradigma social e inmobiliario, siendo una de las zonas más cuidadas y de precio más elevado en años recientes. Basquiat es un ejemplo de esa corriente que transformó un área modesta de la ciudad a través del arte.

Food. Gordon Matta-Clark

Matta Clark es quizás el ejemplo más visible de cómo arte contemporáreo y tejido urbano interactúan. Pero no sólo eso, sino que su trabajo se hace extensivo a la creación de un restaurante por y para artistas, Food. El de Matta Clark es un trabajo claro, y conciso que explora la ciudad a través del arte y la arquitectura.

"AN ARK KIT PUNCTURE, ANARCHY TORTURE, AN ARCTIC LECTURE, AN ORCHID TEXTURE, AN ART COLLECTOR..."

Matta Clark, crea su restaurante Food, y por lo tanto su área de creación o de conexiones creativas en el SoHo en 1971. Entonces el SoHo, era el barrio de los grandes edificios de aspecto casi fabril, plantas amplias y locales, un barrio que tradicionalemnte siempte ha sido frontera de los diferentes guettos culturales de la ciudad como chinatown, little italy, corea town etc. Entonces el SoHo era lugar de inmigración,. Matta Clark se emplaza allí no de forma casual, si no que estos responde a sus principios creativos y pensamiento. Un ejemplo tangible de cómo el SoHo comenzaba a constituirse en un lugar colabroativo, comercial pero también con una alta presencia de diseño y creatividad en sus actividades.

Por otra parte Matta Clark utiliza los grandes edificios abandonados de áreas deprimidas de la ciudad para realizar sus cortes y fotografías. Concibe una construcción como una obra de arte, y esta es un pedacito del tejido urbano de Nueva York. Abre la puerta a un análisis reflexivo sobre arte, arquitectura y urbanismo.

Vagón de Metro. Jean Michèlle Basquiat

Marco teórico conceptual El arte contemporáneo, la arquitectura y la ciudad.

La ciudad de Nueva York presenta una estructura formal muy clara, sin emabrgo, sus flujos de movimiento diarios aunque intensos son cambiantes y muy ricos. Ante una estructura tan rígida, cómo se producen las transformaciones urbanas a través de un elemento creativo tan abstracto como el arte. Warhol, Basquiat o Matta -Clark son los ejemplos más visibles, y que sirven como punto de partida para establecer un marco de estudio.

Incialmente se establece un análisis clásico de la morfología y los flujos o dinámicas de la ciudad a través de los últimos 70 años. Es una horquilla temporal variable en función al progreso de la investigación, siendo los últimos 10 años, objeto de un estudio con un matiz predictivo..

En paralelo, se busca documentar los movimientos artísticos más importanes acaecidos en la ciudad a lo largo de la misma horquilla temporal. Una documentación que profundizará en los aspectos teóricos y argumentativos de dichas creaciones artísticas.

Hannah Wilke

El tercer paso, determinará un cruce de datos entre arte y urbanismo (morfología y flujos) a través del análisis arquitectónico. Es decir, cómo determinadas áreas de tejido construido o espacio público han alterado sus características: estéticas, funcionales, económicas, sociales.

Dentro de este marco teórico se contemplan todas las variables del arte desde la pintura a la performance. Y se incluirá un breve prólogo teórico sobre aspectos más clásicos de la creación de la ciudad que han sido estudiados en publicaciones monográficas sobre Nueva York como Delirious New York.

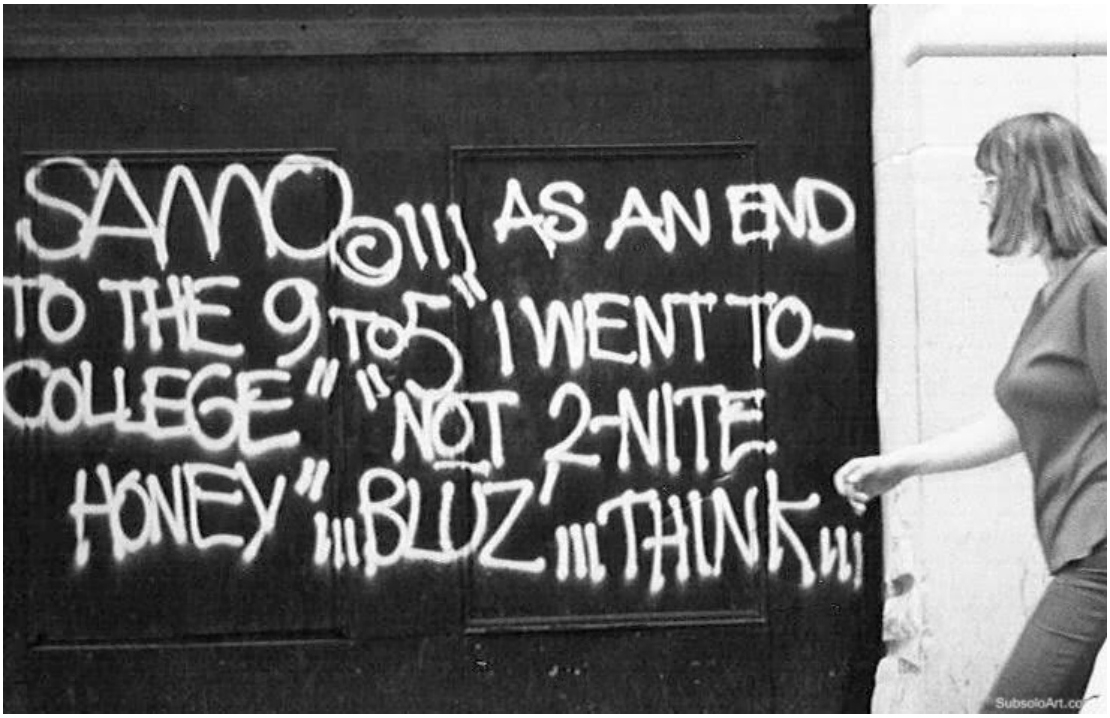
The Factory. David Dalton, Chuck Wein, Edie Sedgwick, Gerard Malanga, Larry Latreille y Andy Warhol

Objetivos El arte como creador de ciudad

El objetivo de esta propuesta es la narrativa analítica de la transformación de la ciudad de Nueva York a través de los movimientos del arte. Para poder contar la historia contemporánea del urbanismo de Nueva York a través de este enfoque se ddefinen los siguientes objetivos desglosados:
- Catalogación de movimientos artísticos relevantes a lo largo de la escala temporal (70 años).

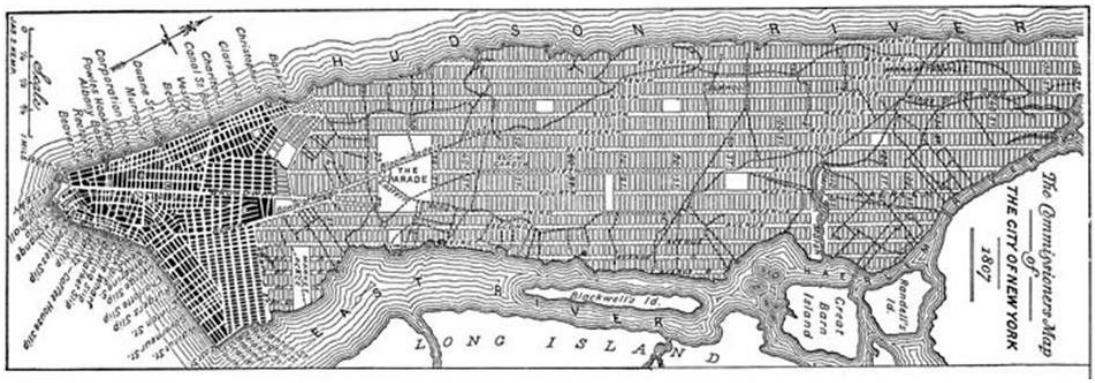
- Análisis de dichos movimientos artísticos en base a su argumentación teórica y conceptual, pero también su trascendencia para el propio mundo del arte. Por ejemplo la aparición de la performance, o las artes audiovisuales dinámicas, que nacen y conviven con las artes clásicas como pintura, fotografía o danza.

-Estudio de la evolución morfológica de la ciudad de Nueva York, especialmente el distrito de Manhattan, pero también con atención particularmente en etapas más próximas a la contemporaneidad en Queens, Brooklyn y Bronx.

Jean Midhèlle Basquiat

-Análisis de los flujos de movimiento social en el tiempo: transporte, agrupaciones de personas en diferentes ámbitos horarios, locales,
-Estudio puntual de aquellos elementos arquitectónicos: edificios, espacios públicos, que se determinen especialmente interesantes a través del cruce de los difentes análisis. Éstos se constituirán en case studies para comprender de manera más sencilla toda la investigación, quizás de una forma más gráfica y narrativa, conceptualmente más sencilla.

Plano de Nueva York. 1807

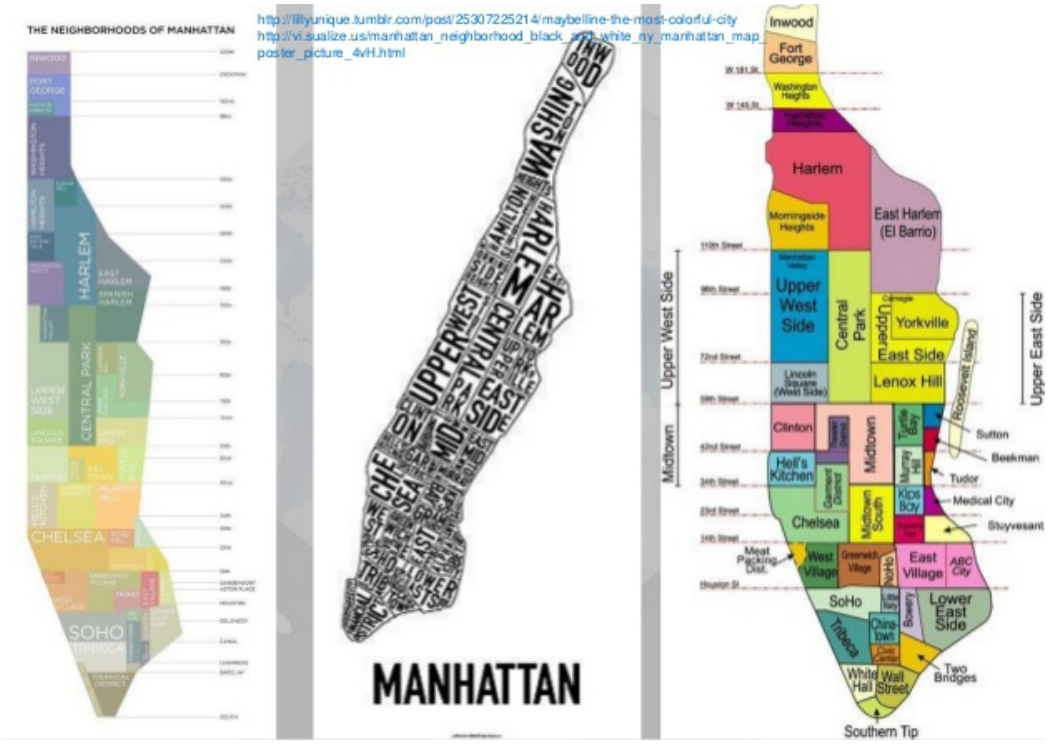
Metodología Estudiando la ciudad

Para responder a los objetivos definidos, se plantea la siguiente metodología de trabajo:

- Para la catalogación de movimientos artísticos relevantes a lo largo de la escala temporales necesario la consulta de archivos locales de institucioens como el MoMA o muchas de las galerías de arte contemporáneo tradicionalmente relevantes. Así mismo se consultarán archivos "underground" a través del testimonio de los propios creadores, artistas y críticos de arte contemporáneos que se entevistarán. Puesto que muchos movimientoa artísticos pueden estar en funcionamiento en la actualidad y otros pudieron no ser registrados con detalle debido a su carácter udergroundo contestatario.

-Para el estudio de la evolución morfológica de la ciudad de Nueva York, será necesaria la consulta de planimetría local detallada a lo largo de la historia.

-Para la consulta de los flujos será igualmente neesario recurrir a los archivos de planimetría de la ciudad de Nueva York, y conocer así los datos

Representaciones de los barrios de Nueva York

a lo largo de la historia. También se buscarán los movimientos actuales, en base a flujos de tansporte público, datos de locales comerciales, etc. La propia visita a las áreas más populosas también permitirá la entrevista a ciudadanos que describan o maticen la información.

-Para el estudio puntual de aquellos elementos arquitectónicos: edificios, espacios públicos, que se determinen especialmente interesantes a través del cruce de los difentes análisis. Se recurrirá a archivos locales para la planimetrái y fotografías históricas, así como la toma de datos in situ: fotografías, mecdiciones y entrevistas.

Una vez obtenida y consolidada esta información, se realizará un texto analítico, con vocación de ser una historia crítica de la evolución urbana de la ciudad de Nueva York a través de la óptica del arte. Éste se acompañará de un catálogo amplio que recoja toda la información consultada así como aquellas fotografías, testimonios o planimetría realizada para mostrar casos de estudio.

Además se completará con material audiovisual que permitirá el montaje de un documental y una exposición, mostrando la investigación.

Yvonne Rainer in Three Seascapes 1963

Aspectos de interés Cómo contar la historia

Las variables de la narrativa crítica de la hsitoria de la ciudad, tanto del urbanismo como de la arqjuitectura, suelen apoyarse en aspectos más tradicionales como la economía, los recursos, la política o los avatars de la historia. Estes estudio propone una visión radicalmente difetente.

La óptica que el mundo de arte puede ofrecer como trasformador de tejido urbano, es una lectura muy clara en una ciudad como Nueva York. Nueva York es cinematográfica y es creadora de arte, debido a la gran inensidad del intercambio social que se produce en una urbe tan grande. Por ello esta visión, es un análisis orginal, aún no realizado, y que sin duda va a permitir realizar una lectura de Nueva York nueva, diferente y con una textura cultural inéditas.

Maciek Lulko y otros

También el aporte de este proyecto es no sólo una narrativa basada en un análsis y catalogación de información in situ, sino también una puesta en crisis de los parámetros de estudio tradicionales del urbanismo.

Este estudio permite ser adaptado a otras ciudades, a través de la mismo metodología, puesto que es un enfoque conceptual, y además permite también mostrar cómo de manera casi predictiva las ciudades van sufriendo transformaciones en su tejido. Es decir, permite establecer unos parámetros de tendencia, con todas las variables impredecibles con las que el arte y la cultura desdibujan la rigidez de la linealidad del crecimien-

Days End, 1975
Matta-Clark y David Zwirner