

LUIS

*Arte-Arquitectura-Industria. Reflexiones sobre Arqueología Industrial a partir de la relación Arte/Industria**

BADOSA CONILL

* Síntesis de la ponencia presentada en el Curso de Verano: *Restauración del patrimonio arquitectónico industrial*, dirigido por el Dr. Javier Gallego, en la UIMP de Santander, el 14 de Julio de 2003.

I. Introducción

Presentación de una selección de pinturas de la serie «Iconografía Industrial»

- Reflejos Estructuras Industriales, 1970/80.
- Estructuras y Macroestructuras, 1975/80.
- Estructuras Lumínicas y Espaciales, 1980/90.
- Estructuras Simbólicas, 1995.
- Estructuras Arquitectónicas, 1979/85.
- Espacios Sociales, 1980.
- Obra Pública, 1979/80
- Derivaciones gráficas, a partir de 1979.
- Incidencia en la Serie Portugal, desde 1990.

Y entrega del último catálogo «Luz e Cor» 1995/2000, Lisboa 2001.

II. Estética e industria

El ARTE, estrechamente vinculado a los procesos industriales, ha tenido una relevancia singular que no podemos obviar a la hora de Restaurar o Rehabilitar una construcción industrial.

El Arte nos puede ofrecer muchos datos acerca de una toma de conciencia real sobre el edificio o zona a intervenir.

El adecuado conocimiento de la visión artística de un determinado pintor o escultor, nos puede ser oportuna a la hora de documentar y valorar adecuadamente un determinado edificio o espacio industrial, justificando decisiones correctas que respeten aquellos valores singulares que no conviene perder y que incluso nos pueden inspirar idóneas intervenciones de rehabilitación, y adecuados usos funcionales.

(Planella/Ramón Casas/Neus Martín Royo/Miquel Vila, respecto a Cataluña)
(Bochum paradigma de armónica interacción museística entre arte/industria)

La *ESTÉTICA ARQUITECTÓNICA INDUSTRIAL*¹, o la propia fábrica como creación del arquitecto sería un segundo campo «artístico» relevante que conviene fijar, valorándolo adecuadamente de entrada.

(Fca. Casaramona/CaixaForum, Barcelona.)

(Fábrica Lingotto (FIAT) de Renzo Piano/Centro Multifuncional, Turín)

(ZKM de Karlsruhe dirig. por Peter Weibel)

Podemos diferenciar así claramente entre dos macrocampos esenciales en la relación al tema Arquitectura/Arte:

- A. *El de la Estética propia de la Arquitectura, considerándola como una actividad artística más, con valores propios e independientes.*
- B. *El concerniente a otros campos artísticos vinculados con la Arquitectura tales como:*

- *Representación.* La Fábrica y la Obra Pública como objeto de representación.
(Bonhomme y Vernet en Fr. y *La Ría de Bilbao, Ayer y Hoy* en la pintura)
- *Acción.* La Fábrica o el edificio como soporte de intervenciones artísticas (pictóricas, escultóricas, artes aplicadas, representaciones dramáticas, instalaciones).
(Fura dels Baus «*Accions*»/ Fund. De Pont/ Mundet-Badosa/ Prenafeta-Arranz Bravo y Batolozzi/ Erandio-Hdez. Rojo)
- *Tridimensional.* En relación al espacio industrial y las máquinas como obra de arte. Patrimonio Industrial y Obra Pública. Escultura industrial.
(Puente de Coalbrookdale, 1776/79, Cristal Palace de Paxton, 1851, Fca AEG de P.Behrens, 1919, Bauhaus de Gropius, 1919, Hangares de Orly, de Freyssinet, 1921/22 y los de P.L. Nervi, 1939/40, «*Cúpula geodésica*» de Buckminster Fuller, de 1954).
(Dalí/Vostell, Granell, Paul Bury, Cesar, Tinguely, Leccia, Delvoye, Kiefer, Fontaine, Juan Muñoz, Susana Solano).

¹ *Vid.: J. Corredor-Mateos y J.M.ª Montaner, *Arquitectura Industrial en Cataluña del 1732 al 1929*, Caja de Barcelona, 1984.*

- *Imagen Técnica*. La fotografía en relación con la industria. (Badosa, AHV; Rosa Reis, Mundet y Fca. de pólvora de Seixal; Marisa González, Harinera bilbaína; Pachi Esteban Cobo, Hornos de Cal de la Zona Minera; Mauricio Abreu y el trabajo; Naoya Hatakeyama y la ciudad industrial).
- *Tecnología e Informática*. La Industria como origen del desarrollo tecnológico. Imágenes contemporáneas en relación a las nuevas tecnologías.(video, cine, imagen digital-artes gráficas). (Robótica: Nam June Paik, Antúñez, Carlos Corpa, Marina Núñez, Pedro Mora, Ximo Lizana, Ken Rivaldo, Shin Takamatsu, Raffael Rheinsberg). Moraza, Muntadas, F.Torres, Fabricio Plessi, Rebeca Horn, David Ciervo, Hiro Yamagata.
- *Diseño e ingeniería industrial*. El producto industrial como arte y el diseño en relación a la ingeniería constructiva. (Fca. Renault en Guarda; Pop/ aspiradoras y trenes de Jeff Koons).
- *Arquitectura e Ingeniería Civil*. La Ingeniería Civil como creación artística, vinculada con la estética, a lo igual que la Arquitectura (campo A). (Edificio Ilgner de AHV; Puentes: Manterola, Fdez. Casado, Ordóñez, Calatrava, Foster...). (Fdez. Ordóñez-Museo Esc. de la Castellana, Madrid).

III. Funcionalidades

El Arte

- como **elemento valorativo** arquitectónico, medioambiental o funcional.
 - del *espacio industrial como continente* (la Fca. de les Arts, Olot (Girona), fábricas de la Cultura, Amadora; taller de Andy Warhol, N.Y.; Fund. de Pont,Tilburg; La Fábrica (Molino de Harinas) Palencia.
 - Del *espacio industrial como contenido*, formando parte de las mismas obras de arte, incluso en su demolición (Marisa González) para conservar en la memoria lo que representó como hecho industrial y como realidad social.
 - de las *construcciones industriales* (tipologías de fábricas y almacenes) distinguiéndolas como edificios singulares notables: Museu da Agua, (Acueducto das Aguas Livres y Mãe d'Água) Lisboa; Sala de Turbinas de la Tate Modern de Londres; La Caixa, Barcelona.
 - de las *estructuras constructivas*, distinguidas como elemento constructivo de una singular belleza plástica. Exposición Padrão dos Descobrimentos.(sala superior) Lisboa.
 - de la *actividad industrial* y diversos usos que pudo tener un mismo edificio. VERSATILIDAD.(hilatura, embutidos, almacén, transporte...)

- como **elemento documental**

—**Histórico**, para situar el edificio o la actividad industrial en un determinado tiempo y lugar, aprovechando el hecho histórico para profundizar y difundir el fenómeno industrial (técnicas, procesos, desarrollo histórico, tipologías...)².

Casi siempre toda exposición relevante sobre un tema se aprovecha para proyectar investigaciones que revelan aportaciones importantes y estudios que sirven para documentar el fenómeno industrial en las diversas épocas.

(La minería en el Arte / Mitología)

—**Testimonial:**

*Sebastián Salgado*³ y las fotos Fin de Siglo publicadas por el País como Homenaje al Hombre trabajador.

Seis fotografías internacionales participan en la propuesta de Bilbao Metrópoli 30 en la captación de los paisajes industriales y sus gentes característicos de la Ría del Nervión en un intento de fijar en la memoria aquellas imágenes que desaparecerán tras la decisión de reconvertir la actividad industrial de la zona.⁴

- Como **elemento de comunicación** que despierta especial interés para organizar eventos (exposiciones, conferencias, seminarios, jornadas, congresos) tendentes a:

—valorar adecuadamente el Patrimonio (Exposiciones en edificio de calderas Fca. Mundet/Seixal).

—proyectarlo convenientemente según los medios más adecuados en cada momento y lugar (folletos, publicaciones, filmaciones, videos, pág. Web ...) INCUNA/ABACO en Asturias / Encuentro «O espírito interdisciplinar da arte. Lisboa 01 / Publicación: Entrevista en Arquitectura e Vida (Maio 01) / Encuentro sobre Arte-Industria, Setúbal 95 / Arte, industria e cultura. Amadora, Set.01.

—polivalencia funcional ya que sirve tanto para proyectar las investigaciones más relevantes apuntadas en el apartado histórico citado con anterioridad, como para dar a conocer las innovaciones más notorias de la empresa promotora o patrocinadora, así como su preocupación por el hecho cultural.

—plantear nuevas interpretaciones y lecturas a través de la interacción comunicativa e interpretativa de un hecho industrial.

(Transforma, Vitoria).

² En el catálogo de la exposición *Les artistes et les usines a fer*, Lieja, 1955, Robert Dota, subdirector de la Compañía Gral. de Conductos de Agua escribía respecto a las obras de arte que reunieron: «*Nuestro objetivo es estudiar las instalaciones industriales de las diferentes épocas, sin inquietarnos demasiado por el valor artístico de las obras expuestas*». Les interesaba conocer si la obra era o no reproducción fiel de lo que representaba, según el tipo de artista que la había pintado, de ahí que contaran con la valiosa colaboración de importantes historiadores de arte de diferentes instituciones, museos e institutos de Lieja y Namur para conocer la biografía de los artistas elegidos y características de su obras.

³ Vid. al respecto *Workers. An Archaeology of the industrial age*, Phaidon, Londres, 1993.

⁴ «Aprendiendo a valorar lo que tenemos, apreciando lo que hemos sido, encaremos mejor lo que el futuro nos traiga» escribe Ramón Esparza en el catálogo de la exposición de dichas fotografías. Ría de *Hierro* (Basilico, Vink, Canovas, Davies, Gilden, de Andrés) Sala Exp. Archivo Foral de Vizcaya, Dic. 93-Enero 94.

IV. Conclusiones

1. En una *dinámica interactiva* entre Arte/Arquitectura/Industria resulta evidente que, de la misma forma que se ha establecido una incidencia en el arte (Léger, Sheeler, Rivera), se pueden establecer recíprocamente estudios

analíticos a partir del arte que interesen tanto al restaurador o rehabilitador como a los científicos preocupados por el desarrollo histórico de tecnologías concretas o procesos puntuales de producción industrial (minería, industria del hierro...) que pueden verse representados en muchas pinturas.

2. La industria ha aportado espacios, maquinaria y tecnología que han ejercido una notoria influencia en el *desarrollo plástico y creativo* desde las vanguardias históricas, con las rupturas más ostensibles de Duchamp y Picabia, hasta las instalaciones y performances contemporáneos, junto con las nuevas creaciones tecnológicas. (Vostell, Nam June Paik, Marcelí Antúnez).

3. Los temas iconográficos relevantes desde las vanguardias históricas, se han visto complementados por una serie de estudios que profundizan en el *aspecto social, laboral y reivindicativo del trabajo* que interesa a diversos campos (Bellas Artes, Arquitectura, Sociología, Filosofía...). (Vid. Realismos Críticos).

4. *La Estética Industrial* no solamente es un campo valorativo de las aportaciones industriales respecto al arte sino una estrategia de apoyo a la *identidad corporativa*. Una empresa o institución puede llegar a ser tan relevante por la imagen del continente (de nueva creación, tipo Beaubourg o Guggenheim; o de rehabilitación, tipo Orsay, Nueva Tate Gallery, Casarramona/La Caixa) que por el contenido de lo que alberga.

5. La *valoración de lo industrial* ha reconvertido en positivo un patrimonio habitualmente poco considerado y ha posibilitado *rehabilitaciones creativas tan significativas como Lingotto, la antigua fábrica Fiat, en Turín (250.000 m²)* que Renzo Piano (Beaubourg) se encarga en 1988/2000, de reconvertir en P.º de Congresos, oficinas, auditorios, hoteles, tiendas, viviendas...

6. *Nuevas lecturas interpretativas* permiten formular hoy nuevas teorías constructivas, sociológicas o políticas, a partir de las torres de Babel de Brueghel o de Martín Valckenborgh, pasando por las torres Eiffel de Delaunay o la de Tatlin, en el campo plástico, hasta la nueva identidad de futuro que viene determinada por las construcciones High-Tech y las nuevas creaciones plásticas que nos proponen artistas como Muntadas, Nam June Paik, Moraza, Francisco Torres, Fabricio Plessi, Rebecca Horn, David Ciervo o Max Couper.

7. *La relación Hombre/Máquina* que partiendo del hombre volador de da Vinci, o los robots de Bracelli, alcanza la máquina humanizada de Antúnez, los robots artistas de Carlos Corpa, o la sublimación mística de la crucifixión de Ximo Lizana o la Antopoiesis de Ken Rivaldo, convirtiéndose en un tema de actualidad que abarca desde la arquitectura (Shin Takamatsu) a la ciencia ficción (HR Giger).

8. *Interdisciplinariedad de conceptos, ideas, materiales y técnicas.* (Arte-Arquitectura-Ingeniería-Filosofía-Sociología...)

9. *Intertemporalidad de espacios y de funciones.* (Instituto Europeo de Desarrollo y Arquitectura de Rouen (1990/92), de Maximiliano Fuksas)

10. *Presentación del n.º 2 de la Revista Fabrikart. Arte, industria, tecnología, ciencia, sociedad.*

Bibliografía

AA.VV.: *1.º Seminario Internacional de Arquitectura Industrial, Trasforma*, Vitoria-Gasteiz, 1998.

—, Cat. Exp. «ARCHITECTURE ET INDUSTRIE: PASSÉ ET AVENIR D'UN MARIAGE DE RAISON», Centro de Creación Industrial. Centre Georges Pompidou, París, 1983.

—, Cat. Exp. «THE MACHINE AGE IN AMERICA, 1918-1941», Abrams, N.Y., 1986.

—, *HIGH - TECH PARA HIGH TECH. LA ARQUITECTURA DE LAS EMPRESAS DEL FUTURO*, Loft Public., Barcelona, 2001.

Badosa, L.: *ARTE E INDUSTRIA. INFLUENCIA DE LAS FORMAS INDUSTRIALES EN EL ARTE DEL S. XX (1900-1945)*. Serv. Ed. Universidad del País Vasco, Campus de Leioa, Leioa (Vizcaya), 1987.

—, *ICONOGRAFÍA INDUSTRIAL. NUEVO CAMPO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA*, Actas (Septiembre 1992) del VIII Congreso Internacional del TICCIH, Cehopu, Madrid.

Buchanan, R.A.: *THE THEORY AND PRACTICE OF INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY*, Bath Univ. Press, Bath, 1968.

—, *INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY IN BRITAIN*, Penquin, Middlesex, England, 1972.

Castelnuovo, Enrico: *ARTE, INDUSTRIA Y REVOLUCIÓN*, Península, Barcelona, 1988.

Corredor Mateos, J. y Montaner, J.M.: *ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN CATALUÑA, DE 1732 A 1929*, Caja de Barcelona, 1984.

Klingender, F.D.: *ARTE Y REVOLUCIÓN INDUSTRIAL*, Cátedra, Madrid, 1983.

Kranzberg, M. y Davenport, W.H. (eds.): *TECNOLOGÍA Y CULTURA*, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

Le Bot, Marc: *PINTURA Y MAQUINISMO*, Cátedra, Madrid, 1979.

Pontus Hultén, K.G.: *THE MACHINE*, The Museum of Modern Art, New York, 1968.

Vazquez de la Cueva, A.: *LA INGENIERÍA CIVIL E LA PINTURA*, Cehopu, Madrid, 2000.