

más allá de los colores beyond colours

artículo article

texto text: grace mallea, soledad pinedo, pietro giannini. arquitectos y master arquitectura del paisaje architects and landscape architecture master luna costantini. diseñadora designer

Los primeros barrios artísticos, según analiza J.Rius, se pueden encontrar cuando en la modernidad artística el marco urbano se convierte en el centro de la creación artística [...], casos emblemáticos son Montmatre o Montparnasse en Paris.¹

En Latinoamérica, encontramos dos realidades, que además de ser “barrios artísticos” entendidos como fenómeno urbano, cultural y social, aportan una nueva dimensión: los barrios mismos se convierten en obra expuesta. Estos ejemplos son El Museo a Cielo Abierto (Valparaíso), y Caminito (Buenos Aires).

Museo a Cielo Abierto (MACA), Cerro Bellavista, Valparaíso. Chile El “Museo a Cielo Abierto” (MACA) consiste en un conjunto de 20 obras murales de carácter abstracto diseñadas por reconocidos artistas distribuidas en diversas zonas del Cerro Bellavista.

En 1969 el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Francisco Méndez, comienza en conjunto con diversos alumnos a pintar sobre las fachadas

¹ RIUS ULDEMOLLINS, J. (2008), “Los Barrios artísticos como base local de la cultura global. El caso del Raval de Barcelona”, Revista Internacional de Sociología (RIS), Vol. LXVI, N° 51, ISSN:0034-9712

señalética museo a cielo abierto de valparaíso. MACA signage
foto de alumnos 4º medio colegio inmaculada de lourdes

foto de sebastien gac

das de las casas, muros de contención y diversos rincones del barrio. Esta intervención queda suspendida tras el golpe militar de 1973. Finalmente en 1992 es inaugurado el MACA, gracias a un convenio entre la PUCV y la Municipalidad de Valparaíso.

Este Museo cuenta con mapa de recorrido, señalética, y vecinogúías capacitados acerca de la historia del museo y sus autores, que impregnan los recorridos de autenticidad e identidad. Al tratarse de obras "exteriores", son muy vulnerables a las inclemencias del

The first artistic neighbourhoods, according to J.Rius, can be found when in a modern artistic context the urban environment becomes the centre of artistic creation [...], emblematic cases include Montmartre and Montparnasse in Paris¹.

In Latin America we can find two examples of realities which, as well as being "artistic neighbourhoods" in the urban, cultural and social sense, add a further dimension: the neighbourhoods themselves are the works of art being displayed. These places are the Museo a Cielo Abierto ("Museum Under the Sky") in Valparaíso and Caminito in Buenos Aires.

Museo a Cielo Abierto (MACA), Bellavista Hill, Valparaíso (Chile) The MACA is made up of a series of 20 abstract murals designed by renowned artists, scattered around different areas on Bellavista Hill.

In 1969 a teacher from the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Francisco Méndez, began painting with a group of students on the façades of houses, containing walls and different corners of the neighbourhood. The intervention was suddenly brought to a halt by the military coup of 1973.

The MACA was finally opened in 1992, thanks to an agree-

ment between the PUCV and the local authorities in Valparaíso.

This museum has a route map, signs and resident guides with a knowledge of the history of the museum and its creators, all of which help to give the routes greater authenticity and identity.

Since these are "outdoor" works, they are highly vulnerable to the inclemency of the weather and to acts of vandalism, so they are in need of constant maintenance. This is provided by the university, which holds "open air mural restoration" workshops as part of its academic activities.

Caminito, La Boca District, Buenos Aires (Argentina) The street-museum Caminito, lined with low houses and tenements, is located at a stone's throw from Rio de la Plata river in the neighbourhood of La Boca in Buenos Aires.

In 1958 the painter Quinquela Martín advised the local authorities to purchase the land belonging to the old Southern Railways. It then removed the railway tracks, made improvements to the street and named it "Caminito" (after a tango by Filiberto), defending the need to preserve its typical houses. These houses backing onto the railway tracks, a testament to poverty, have been

clima y actos de vandalismo, por lo que requieren un constante mantenimiento gestionado a través de la universidad, que realiza talleres de "Restauración de murales a cielo abierto" dentro de sus actividades académicas.

mural de ramón vergara foto de andrea nazar

murales de eduardo vilches (izda left) y nemesio antúnez (dcha right)
foto de alumnos 4° medio colegio inmaculada de lourdes

Caminito, Barrio La Boca, Buenos Aires. Argentina La calle-museo Caminito, colindada por casas de baja altura y conventillos, se encuentra a escasos metros del Río de la Plata, en el barrio porteño de La Boca, en Buenos Aires. En 1958 el pintor Quinquela Martín asesora al

Municipio para que adquiera los terrenos de la antigua FFCC del Sud, posteriormente levanta las vías, mejora la calle y la nombra como "Caminito" (por el tango de Filiberto), defendiendo la necesidad de preservar las casas típicas. Los fondos de estas casas que daban a

las vías del tren, testimonio de la pobreza, son estilizados a través de la composición del color como símbolo de la vida, la emoción, el carácter, el movimiento.

Caminito se inaugura en 1959 inicialmente como teatro al aire libre, utilizando el decorado de ropa tendida y fondos de conventillo. En la actualidad Caminito, preservando el aire escenográfico de sus orígenes, se ha convertido en la postal turística obligada de quien visita Buenos Aires, y ofrece, entre otras cosas, la posibilidad de adquirir obras de artistas contemporáneos y presenciar improvisados espectáculos al mejor estilo porteño.

Los barrios En primer término existe, en los dos casos, el reconocimiento de una memoria histórica y la dualidad de pertenecer a una ciudad-puerto, lo cual ha ido estructurando y generando un carácter particular, alimentado por la variedad de la inmigración europea de los siglos XIX y XX.

En el caso de Valparaíso, ha sido su conformación morfológica lo que principalmente ha definido la identidad local, construida a partir de la relación del hombre con el entorno natural, donde se distinguen tres componentes: la bahía, el plan y los cerros².

treated with a composition of colours, turning them into a symbol of life, emotions, character and movement.

Caminito was initially opened in 1959 as an open air theatre, decorated with clothes hanging out to dry in front of a backdrop of tenements.

Today Caminito, while preserving the theatrical atmosphere of its origins, has become the

obligatory tourist postcard for visitors to Buenos Aires, and offers, among other things, the opportunity to buy works by contemporary artists and to see improvised shows in the city's best style.

The neighbourhoods First of all, both places are aware of their historical memory and the duality that comes from being part of a port city, which has contributed to the way they

are structured and has created a special character, heavily influenced by the variety of European immigration in the 19th and 20th centuries.

In Valparaiso's case it is its morphological form that has defined its local identity, built as a result of the relationship between man and the natural environment, where three components can be identified: the bay, the plan and the hills².

The hills, forming natural amphitheatres, are the city's greatest attraction. On their slopes a great variety of structures hang, climb or look out over the seascape: passages, steps and lifts [...] form Valparaiso's greatest symbol of identity³.

The immigrants who came here, English in their majority, built heterogeneously and this combined with the

² SÁNCHEZ M. A.-BOSQUE M. J.- JIMÉNEZ V. C. (2009). "Valparaíso: su geografía, su historia y su identidad como Patrimonio de la Humanidad", Estudios Geográficos, Vol LXX, 266, pp, ISSN:0014-1486 e ISSN:1988-8546.
³ Idem ref. cita 2

mural de MACA y graffittis contemporáneos contemporary graffitiis
foto de andrea nazar

¿arte y souvenirs? art and souvenirs?
foto de agustin pinedo

Los cerros, como anfiteatros naturales, son el mayor atractivo de la ciudad. De sus pendientes cuelgan, encaraman, o se asoman al paisaje marino las más diversas soluciones estructurales: *pasajes, escaleras y ascensores [...] constituyen el símbolo de mayor identidad de Valparaíso*³. Así mismo, la inmigración principalmente inglesa, junto con la realidad local, han desarrollado una urbanización heterogénea, marcada por grandes contrastes.

La actividad artística desde fines del siglo XIX ha encontrado en la geografía local y en la vida de

Valparaíso una fuente de inspiración, sus cerros han nacido y se han arraigado artistas “encantados” con la bohemia porteña.

*Pronto,
Valparaíso,
marinero,
te olvidas
de las lágrimas,
vuelves
a colgar tus moradas,
a pintar puertas
verdes,
ventanas
amarillas,*

(Oda a Valparaíso, Pablo Neruda)

El barrio de La Boca, ya estaba consolidado socialmente hacia 1930 y era reconocido como un lugar diferenciado debido a su aislamiento físico, su primera imagen era identificada con la inmigración italiana pobre, colorida y de poco linaje, pero plenamente parte del mundo urbano, o sea, complemento de otras imágenes de Buenos Aires que coexistieron con ella⁴. Pero es en la década del 50 en la que aparece el elemento de carácter pintoresco que actualmente es el símbolo de La Boca: la casita de chapa y madera pintada de colores, “marca” actual del barrio. Del mismo modo, La Boca

local reality to create an area of great contrasts.

Artistic life since the end of the 19th century has found a great source of inspiration in Valparaíso's local geography and everyday life. Artists have been born in and drawn towards its hills, “enchanted” by the bohemia of port life.

*Quickly
Valparaíso,
sailor,*

*you forget
the tears
and you return
to hanging your dwellings
to paint doors
green,
windows
yellow...*

(Ode to Valparaíso, Pablo Neruda)

The district of La Boca had already formed a strong social identity by around 1930, and was known as a place that had a special character as a

result of its physical isolation. Its initial image was identified with poor, dark Italian immigrants of low social status, but fully part of the urban world, in other words, a complement to other images of Buenos Aires which were around at the time⁴.

It was only in the 1950s, however, that the picturesque element that now symbolises La Boca appeared: the little houses made of wood and

corrugated iron and painted with different colours, the present “trademark” of the neighbourhood.

Similarly, La Boca has attracted bohemian artists who not only paint the area, but also actively participate in the creation of its self-image⁵.

It could be said that, unlike other districts in the city which do not possess distinctive morphological characteristics and

luminaria artística de cerro bellavista artistic lamp-post
foto de andrea nazar

are represented through the typical image of tango, the image of La Boca was to a great extent formed through painting, in a way that is inseparable from this particular place.

"I always loved colours [...], which is why I didn't just use them in my paintings, but also tried to include them in the architectural reality of La Boca. I imposed this in buildings that I decorated myself [...] I managed to persuade many residents to paint their houses with colours [...]". Quinquela

Both these neighbourhoods have a strong local identity

rooted in a social and cultural context and morphological structure which defines a "territory" to which artists and institutions have managed to bring a value that knows no limits, either temporal or spatial: a neighbourhood identity with a close connection to the arts.

Conclusions "Colouring" or performing an act of urban art does not necessarily lead to a social transformation of the area, since there are several different factors determining this process.

However, this first act is the visible imprint of a social background which is trying to come out into the light.

ha concentrado una bohemia artística que no sólo pinta el barrio, sino que participa activamente en la creación de su propia autoimagen⁵.

Podemos decir que a diferencia de otros barrios porteños que no poseen características morfológicas distintivas y son representados a través de los tópicos del tango, la imagen de La Boca fue en gran medida consolidada desde la pintura, en forma inseparable de la referencia del lugar en particular.

"Siempre fui un amante de los colores [...] es por eso que los usé no solo en mis pinturas, sino que también traté de incluirlos en la realidad arquitectónica de La Boca. Lo impuse en los edificios que decoré yo mismo [...] pude convencer a muchos vecinos de pintar sus casas en colores [...]". Quinquela

un paseo entre artistas y colores a walk among artists and colours
foto de agustin pinedo

En ambos casos, nos encontramos ante barrios con una fuerte identidad local enmarcada en un contexto socio-cultural y una estructura morfológica que define una "territorialidad" donde artistas e instituciones supieron dar un valor que ha trascendido en el tiempo y que ha traspasado fronteras: una identidad de barrio en estrecha relación con las artes.

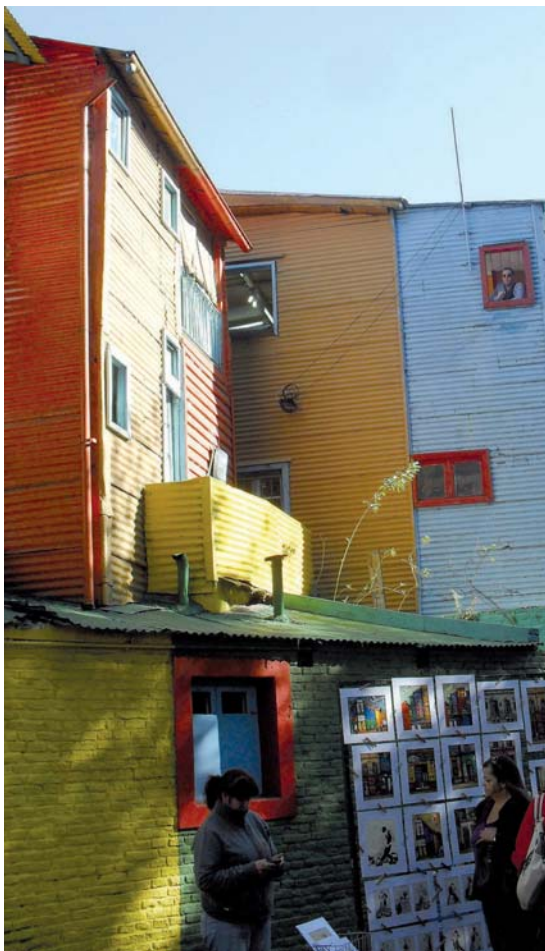
Conclusiones El "colorear" o hacer una acción de arte urbano no presupone que posteriormente derivará una transformación social del entorno, puesto que son diversos los factores que potenciarán y generaran este proceso. Sin embargo,

esta primera acción es la huella visible de un trasfondo social que intenta salir a la luz.

Los casos MACA y Caminito son una buena experiencia de ello, donde el arte ha sido el medio de expresión para configurar un nuevo paisaje urbano, siendo los vecinos espectadores de una exposición permanente en donde la obra se interna en la casa y a la inversa, la obra expone la intimidad del barrio. Existe una retroalimentación entre barrio/vecino (lo local) -arte (el medio) -turismo/visitante (lo extra-local). Hoy en día no es una novedad el ver las calles de nuestros

barrios inundadas con expresiones de murales, graffitis o street-art, impregnando de nuevos significados los muros de la ciudad.

Pero no podemos dejar de preguntarnos cuál será la evolución de estos nuevos procesos de acción en la conformación e identidad de los barrios, en donde el fin sigue siendo el "comunicar" y el lenguaje común sigue siendo el arte.

espacio público de caminito caminito public space
foto de agustín pinedo

The cases of MACA and Caminito are a good example of this, in which art has become the means of expression with which a new urban landscape is created, and in which residents are witnesses to a permanent exhibition where art moves into the houses and out of them, and in which art exposes the intimate character of the neighbourhood. There is an interaction between neighbourhood/resident (local), art (medium) and the tourist/visitor (outside world).

and street art, giving new meanings to the walls of the city. But we can't help wondering what effect these new processes and actions might have on the future form and identity of our neighbourhoods, in which the aim is still to "communicate" and the common language is still art.

Today it is nothing new to see the streets of our neighbourhoods full of murals, graffiti