

elalmacen

un proyecto de
Jesús Carrasco y
Marcos Aldeguer

Jesús Carrasco (Argamasilla de Alba, 1984-) y Marcos Aldeguer (Alicante, 1984-) llegaron a la facultad en diferentes promociones pero, en 2003, por algún azar del destino sus vidas se unieron pasando a ser la pareja artística "Kurli y Morli".

Poco después de conocerse comienzan a hacer numerosos trabajos en común de diseño gráfico, diseño web, audiovisuales, artes plásticas, animación, etc. También trabajaron más de dos años como becarios en el Instituto de Tecnología Audiovisuales (ITAV) donde llegaron a ser Directores de Arte en el departamento de Vídeo y Diseño, respectivamente.

Tras varios años de intenso trabajo y aprendizaje consiguen varios premios de diseño, animación y vídeo.

Su interés y preocupación por conseguir un espacio de trabajo alternativo en la facultad, que promueva nuevas maneras de relacionarse y desarrollar proyectos artísticos, les lleva a crear el siguiente proyecto final de carrera: 'el almacén'.

elalmacen

'el almacén' es un proyecto gestionado por y para los alumnos de la facultad de Bellas Artes de Cuenca, que nace de la necesidad de tener un espacio de investigación y desarrollo de nuevas propuestas artísticas.

un proyecto de Jesús Carrasco y Marcos Aldeguer.

Cuenca 2009

equipo.

m. Grupo de personas organizado para una investigación.

idea *(del lat. idea).*

f. Primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al conocimiento de algo.

proyecto *(del lat. proiectus).*

m. Idea, o propuesta del plan y los medios para la ejecución de algo.

espacio *(del lat. spati-um).*

m. Extensión que contiene toda la materia existente.

descanso.

m. Quietud, reposo o pausa en el trabajo o fatiga.

no lugar.

m. Son espacios propiamente contemporáneos de confluencia anónimos, donde personas en tránsito deben instalarse durante algún tiempo. Apenas permiten un furtivo cruce de miradas entre personas.²

lugar *(de logar).*

m. Espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo.

casa *(del lat. casa, choza).*

f. Edificio para habitar.

habitar *(del lat. habitare).*

tr. Vivir, morar.

simbiosis.

f. Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo si los simbioses sacan provecho de la vida en común.

rizoma.

m. Modelo descriptivo o epistemológico en el que la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro.³

diseño *(del it. disegno).*

m. Traza de una figura.

trampantojo *(de trampa ante ojo).*

m. Trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es.

color *(del lat. color, -oris).*

m. Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda.

luz *(del lat. lux, lucis).*

f. Agente físico que hace visibles los objetos.

ver *(del lat. videre).*

tr. Percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz.

proceso *(del lat. processus).*

m. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.

exponer *(del lat. exponere).*

tr. Presentar algo para que sea visto, ponerlo de manifiesto.

trabajo.

m. Obra, resultado de la actividad humana.

*“Hay una casa hecha de piedra,
pisos, paredes y umbrales de madera,
mesas y sillas cubiertas de polvo.
Es un lugar en el que no me siento solo,
Es un lugar que siento como hogar,
por que yo construí un hogar.
Para ti,
para mi
[...]”*

Traducción de “To build a home”
Cinematic Orchestra

Índice

prólogo	11
finalidad	15
metodología	19
antecedentes	21
centros españoles	22
centros europeos	25
desarrollo	29
logo/eslogan	33
plan de trabajo	35
conclusiones	39
presupuesto	45
bibliografía	47
créditos	51

prólogo

Es curioso observar como el paso del tiempo nos va dejando la herencia de las diferentes generaciones de artistas que han marcado todo tipo de pautas de trabajo y maneras de hacer las cosas. Toda esa praxis, es lo que conforma la riqueza de un lenguaje artístico, lo que hace que ese lenguaje sea viable y consiga convertirse en un hito dentro de una Facultad de Bellas Artes.

Ya queda lejos en el tiempo, el año 2003, en el que comenzamos nuestra andadura como estudiantes de Bellas Artes en Cuenca. Recuerdo un interés repentino en los primeros años, por saber qué se hace y qué se ha hecho, y quiénes fueron los protagonistas de dichos hechos. Ese primer interés, proporciona el primer paso para comenzar la búsqueda de un lenguaje personal, y de una determinada manera de trabajar, que quizás nos lleve toda la vida encontrarlo. En Cuenca, todavía recordamos muchas historias de la facultad, de cómo empezó todo, de los grupos de trabajo y de los trabajos en grupo, de la idea del trabajo colectivo y de la interrelación de los alumnos. Los que ya no forman parte de la facultad, siempre

recuerdan las incontables horas que pasaron en el taller de pintura o de grabado, donde el trabajo de los compañeros empapaba todo el ambiente, y donde el trabajo común era el complemento perfecto de la enseñanza más académica. También recuerdan con gran ilusión, la revolución que supuso para algunos, la llegada de nuevos lenguajes como la performance, el land-art, el arte sonoro, el net-art, el video-arte o el diseño gráfico, que tuvieron gran aceptación en la ciudad, gracias a la participación de un gran número de alumnos y a la cohesión de esos alumnos con diferentes ámbitos de la propia ciudad. Ese trabajo realizado hace unas décadas, es lo que ha construido la identidad de lo que es hoy la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, un espacio multidisciplinar que siempre ha apostado por las actitudes artísticas más innovadoras.

Son varias las cuestiones que nos llevaron a plantearnos hace unos años, la idea de pensar en un mecanismo que nos proporcionara (desde nuestra posición como alumnos) el camino para vivir esas experiencias que escuchábamos en las historias de los antiguos alumnos, y que a nuestro modo de ver, no se estaban produciendo durante nuestra estancia en la Facultad.

Una de esas cuestiones se manifiesta a través del concepto de “lo individual”, aspecto que se refleja también en el mundo que nos rodea y en el comportamiento social de nuestro tiempo. Desde hace unas décadas, la sociedad está tendiendo a la individualidad, desde ámbitos como el trabajo, a las relaciones humanas, pasando por el ocio y las nuevas tecnologías (como uso del ordenador como herramienta de trabajo). Este aspecto de “lo individual” se refleja con gran coherencia en palabras de Marc Augé:

“La identidad se construye en el nivel individual a través de las experiencias y las relaciones con el otro. Eso es también muy cierto en el nivel colectivo. Un grupo que se repliega sobre sí mismo y se cierra es un grupo moribundo.”⁴

Este hecho nos muestra, como esta tendencia a la individualidad, está provocando un cierto grado de absentismo, en las principales zonas comunes de la facultad, como los talleres de trabajo, que han pasado a ser meros lugares de paso en los cuales se ignora el sentido colectivo del trabajo individual. A través de estos hechos, los nuevos lugares de convivencia se han ubicado de manera casual, en los pasillos de la facultad o en la cafetería, que sin ir más allá son lugares enfocados al ocio y al

descanso, y que en ningún caso cumplen la función de ser lugares de interrelación artística entre los alumnos. Este hecho también es reafirmado por el arquitecto Oriol Bohigas:

*“Para crear el sentido de la identidad es necesaria la recuperación de la dignidad formal, que ayuda a mejorar la consciencia colectiva.”*⁵

Bajo nuestro punto de vista, ahora que estamos en el final de nuestros estudios de Bellas Artes, creemos firmemente, que es necesaria la creación de un nuevo espacio que proporcione unas condiciones idóneas para volver a crear un alto nivel de convivencia entre los alumnos, y que sea el camino para provocar el nacimiento continuo de nuevas ideas y de nuevos mecanismos de trabajo. Es necesario dar cabida a este proyecto, porque mejoraría las relaciones entre el alumnado y la facultad como edificio institucional. Bajo la realización de este proyecto, la ciudad de Cuenca sería pionera, en promover espacios de este carácter en Castilla La-Mancha, incluso en España, ya que la mayoría de las facultades de este país, no disponen de este tipo de espacios específicos para la realización de las Bellas Artes.

Como hemos remarcado anteriormente, todas estas razones, son la que nos llevan en 2007, a empezar a plantearnos la idea de crear un espacio concreto que cumpla estas expectativas, y que se ubique dentro de la propia facultad de Bellas Artes. El desarrollo de la idea durante varios años, y la oportunidad que nos ofrece ahora la realización del proyecto final de carrera, han provocado que nos embarquemos de lleno en la realización de este proyecto bajo el nombre de 'el almacén'.

finalidad

El proyecto de 'el almacén', es un espacio creado por y para los alumnos, que pretende englobar los proyectos artísticos de la facultad de Bellas Artes de Cuenca y el entorno artístico de la ciudad. Es un espacio libre y abierto, autogestionado por los propios alumnos, con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y la Universidad de Castilla-La Mancha. Este espacio se divide principalmente en tres zonas: la zona de recepción, la zona de reunión y la zona de lectura. Cada una de estas zonas posee una finalidad concreta, pero no funcionan de manera independiente, sino que se complementan entre sí. El principal objetivo común de todas las zonas, es generar y dar cabida a todo tipo de proyectos, y a su vez, crear contenidos como exposiciones, charlas, conferencias, talleres, etc., que mantengan una dinámica de funcionamiento a la largo de todo el año académico. Las normas de funcionamiento, se irán adaptando a las necesidades de los alumnos, y serán acordadas por ellos mismos a través de asambleas.

La zona de recepción, es la zona que da acceso a 'el almacén'. La finalidad de este espacio es informar de las actividades que se llevan a cabo.

Dentro de esta zona, se encuentra él/la recepcionista, que es la persona encargada de organizar todas las actividades, así como, atender a los nuevos visitantes que se acercan a conocer las instalaciones. Esta zona, también alberga un espacio expositivo, donde los alumnos pueden llevar a cabo exposiciones individuales y colectivas, de sus propios trabajos, sin pasar por trámites burocráticos para ello. A través de la recepción, se pueden presentar también propuestas externas que necesiten la ayuda o el apoyo logístico de 'el almacén'. En conclusión, la finalidad de esta primera zona es la de prestar la cobertura organizativa al espacio.

La segunda zona que nos encontramos, es la zona de reunión, donde se llevan a cabo conferencias, charlas, debates y donde además, se ponen en común proyectos artísticos. Es por lo tanto, una ventana abierta a las relaciones artísticas y humanas, entre los alumnos y demás usuarios. La sala dispone también de un vídeo proyector, donde se proyectan las obras audiovisuales. Es un entorno enfocado a la percepción y aprendizaje de los contenidos que llevan a cabo dentro de la misma.

La última zona que forma 'el almacén', es la zona de lectura. Principalmente, esta zona está enfocada a las relaciones humanas, así como, es un lugar más distendido, dedicado a la conversación y al estudio a través de la lectura. Posee una pequeña biblioteca, formada por libros de diferentes temáticas como: arte, diseño, audiovisual, teoría y estética del arte, cómic, etc. Esta zona también está provista de Wi-fi, para que los usuarios puedan conectarse a Internet y así poder ampliar la finalidad cultural de este espacio. Todo el espacio, está equipado con mobiliario adecuado para el uso y disfrute de las instalaciones.

Una de las características principales de la zona de lectura, es que posee apartados individuales, adecuados para el estudio y la consulta de la información que se ofrece. A pesar de este factor, la zona de lectura pretende abarcar la finalidad de unas relaciones, que van desde lo individual a lo colectivo. Esta apreciación podemos observarla en palabras de Armajani:

“Tal vez debemos empezar a preguntarnos sobre la función de una reading room o sala de lectura. Esta constituye un espacio comunal, distribuido normalmente en unidades individuales o particiones donde el lector puede dedicarse a los trabajos y placeres del estudio en condiciones idóneas. Es un lugar de concentración, silencio y pensamiento que idealiza las nociones de conocimien-

to, auto-perfeccionamiento y contemplación. En los términos más sencillos, representa la democratización del ideal del hombre civilizado: el hacer accesible el conocimiento, el fomentar una élite cultural para que el conjunto de la sociedad aspire a formar parte de ella. Puede verse como una elegante metáfora de la postura de practicabilidad de la mente y el cuerpo, que indica una intencionalidad moral.”⁶

‘El almacén’, es también, un proyecto que se acerca en su estética, al diseño de interiores, al diseño de muebles, al diseño de espacios y sobre todo al diseño como lenguaje artístico. Todo está construido a partir del diseño, entendido como un medio para conseguir una serie de objetivos, que en este caso, consisten en provocar el funcionamiento adecuado de las instalaciones. Un espacio de estas características, puede considerarse a efectos de definición como un “no lugar”. La definición de este término, se explica claramente a través de Isaac Ruiz Guerra:

“No lugar: término arquitectónico utilizado para designar esos lugares en donde no hay identidad, ni vínculos directos entre el que lo ocupa y el lugar mismo. Un espacio donde eres anónimo, donde nada te afecta.”⁷

Es cierto que puede considerarse un “no lugar”, en cuanto a que es un sitio de paso y en un principio reúne las condiciones de la definición anterior. Pero una de las principales finalidades de ‘el almacén’, es convertir este espacio en un hogar, es decir, conseguir a través su propio funcionamiento, una serie de mecanismos que generen esas condiciones hogareñas que crearían una relación afectiva directa, entre los usuarios y el entorno arquitectónico. Cuando un espacio se convierte en casa, la utilidad se transforma, como apreciamos en Armajani:

“Entramos a la casa, no como una cosa entre cuatro paredes, en un sentido geométrico espacial, sino como una herramienta para sentarse, comer, hablar, leer o dormir. Cada una de las estructuras como herramienta está en una línea de referencia que extiende entre una y otra; desde el techo al arco, el arco a la pared, la pared a la silla, la silla a la mesa, la mesa al porche, el porche a la valla, la valla al emplazamiento y emplazamiento a lugares próximos a y lejos de la casa. Cada una implica la otra. El martillo implica el clavo, el tablón, la casa, el constructor y el usuario.”⁶

Esta es la verdadera identidad del espacio. Una identidad que viaja continuamente de lo personal a lo público, y de lo público a lo personal. Este hecho, supondrá siempre una necesidad básica de funcionamiento para el espacio. Esta relación afectiva, es lo que provoca, que un “no lugar” se convierte en lugar, relacionado a su vez con la carga emocional de un hogar. ‘El almacén’ pretende romper esa barrera sentimental, que llena el entorno urbano de “no lugares”. Manuel Delgado, llama a este cambio de perspectiva, “espacios de calidad”:

“Proliferan en las ciudades lo que los arquitectos llaman ‘espacios de calidad’. Ahora bien, ¿Qué cabe entender por espacios de calidad? Rapoport lo conceptualizó de manera inmejorable: ‘Idealmente las ciudades están diseñadas para ajustarse a las preferencias de sus mandos en cuanto a lo que hace, a lo que debería ser un medio ambiente de calidad’. Generar espacios de calidad no quiere decir sólo tener cuidado de las dimensiones formales, ni preocuparse por ofrecer un mínimo de satisfacción a las demandas públicas. Es sobre todo proponer un fondo afectivo, administrar de manera significativa recursos emocionales, y hacerlo por la vía de la esquematización, para proponer los conjuntos resultantes al servicio de una congruencia ideal, de una coherencia representacional a años luz de lo enrevesado de las prácticas urbanas reales. Este esclarecimiento cognitivo de la estructura del entorno, esta reducción radical de la complejidad asume una función didáctica y normativa.”⁵

Nuestro proyecto consiste en marcar un punto de partida, dentro del propio proyecto, a partir de el cual, se construirá la verdadera finalidad de ‘el almacén’, que a su vez nunca tendría unas características determinadas. Pretende tener un futuro rizomático, que no se pueda marcar, es decir, que dependa directamente de las necesidades de cada generación de artistas. Esta redistribución continua, no estará marcada en ningún caso, por elementos jerárquicos, si no que convertirá el espacio en un entorno mimético y camaleónico, y sobre todo adaptable. El mobiliario está pensado de manera modular, precisamente para apoyar esta idea. Se puede pasar de disponer de tres zonas, a crear otras nuevas. Con este cambio continuo, se sigue reforzando la función principal una y otra vez, la misma función se repite constantemente a pesar de los cambios puntuales. Este aspecto tiene mucho que ver con la idea de Nietzsche:

“En el eterno retorno, como en una visión lineal del tiempo, los acontecimientos siguen reglas de causalidad. Hay un principio del tiempo y un fin... que vuelve a generar a su vez un principio. Sin embargo, a diferencia de la visión cíclica del tiempo, no se trata de ciclos ni de nuevas combinaciones en otras posibilidades, sino que los mismos acontecimientos se vuelven a repetir en el mismo orden, tal cual ocurrieron, sin ninguna posibilidad de variación.”⁸

En conclusión, el objetivo principal de este proyecto, es por encima de todo, crear el ambiente necesario para contribuir a que cada alumno sea capaz de conformar su identidad como persona y artista. Es necesario que la facultad, vuelva a tener un alto nivel de trabajo que ayude a complementar la formación académica tradicional. Es también un proyecto, para fomentar el trabajo en equipo y crear una simbiosis entre los alumnos, en la que todos se beneficien mutuamente y que convierta a los alumnos en compañeros. Con todo esto, creemos que podrá crearse un espacio multidisciplinar que desemboque en una formación más adecuada. Cabe destacar una serie de apreciaciones que se relacionan directamente con nuestro trabajo:

“No hay identidad sin la presencia de los otros. No hay identidad sin alteridad.”²

“El artista es una persona que sabe lo que es ser completo y que puede, por lo tanto, compartir esta sensación con los demás. Al compartirse, hacen que los demás estén conscientes de lo que llevan dentro. Cada persona contiene su individualidad el mismo tiempo que forma parte de un conjunto. Cada persona elige sus propios libros de una biblioteca común, una que idealmente representa la historia de nuestra cultura. Formamos parte de una comunidad y también estamos completamente solos. Leemos solos en nuestros cubículos rodeados de otros dedicados a la misma actividad.”⁶

“El entorno público es una noción de referencia al campo en que se desarrolla la actividad. El entorno público es una implicación necesaria de encontrarse en la comunidad. Al poner de relieve la utilidad, la escultura pública se convierte en un instrumento de actividad. Así, rechazamos la metafísica kantiana y la idea de que el arte carece de utilidad.”⁶

metodología

El proyecto de 'el almacén', está realizado por dos personas, por lo que desde un principio, ha sido necesario crear una serie de pautas de trabajo, con el fin de conseguir el mejor resultado en todos los ámbitos que hemos pretendido abarcar. Como se expone al principio de este trabajo, la idea ha sido madurada durante varios años, lo que nos ha llevado a recoger gran cantidad de información durante todo este tiempo, lo que conlleva una importante tarea de organización. Desde el principio, tuvimos clara la filosofía del proyecto, que principalmente era realizar todo el trabajo entorno a la facultad de Bellas Artes de Cuenca, analizar su problemática y ofrecer una respuesta eficiente e innovadora.

Con esta filosofía clara, nos marcamos la metodología de trabajo:

1. El espacio físico, dentro del cual se desarrollará el proyecto de 'el almacén', debe estar irrevocablemente dentro de la propia facultad, su función específica, no podría llevarse a cabo si estuviera fuera del entorno de la misma. Todos los aspectos del trabajo, estarán enfocados a este espacio, y deberán adaptarse a la ubicación y a las características espaciales

que posea, así como, el proyecto deberá ser lo suficientemente versátil para poder afrontar los posibles cambios que puedan producirse una vez llevado a cabo.

2. 'El almacén' deberá cumplir las necesidades de los alumnos y su relación con la facultad, y con el entorno artístico de la ciudad. Esta es la principal premisa del proyecto.

3. Con el fin de averiguar las verdaderas necesidades de los alumnos, es necesario la realización de una detallada investigación, a través de entrevistas, grabaciones, fotografías, etc. Esta investigación, se adoptará desde una posición "empresa (nosotros)-cliente (alumnado)", de modo, que podremos conseguir unas conclusiones a modo de "briefing" donde se reflejen todos los datos recogidos. Es decir, nosotros, como creadores del proyecto y a pesar de ser alumnos, intentaremos adoptar una posición externa a la facultad para poder ser lo más objetivos posible.

4. Todos los elementos, se construirán a partir de un diseño diáfano, que anteponga la utilidad a la estética. El diseño, será la base para la construcción y ambientación de 'el almacén'.

5. Toda la temática y utilidad del proyecto, debe situarse en un punto donde confluyan en igualdad, tanto el diseño como la utilidad.

6. Todo el mobiliario de 'el almacén', se construirá a partir de un diseño modular de los elementos, que permita adaptarse a las necesidades y cambios del espacio.

7. El color, tendrá un valor significativo, ya que no solo tendrá la capacidad de actuar como señalética, sino que también formará parte de la imagen corporativa de 'el almacén'. A su vez también aportará rasgos psicológicos a las características de cada una de las zonas.

Para la realización positiva del proyecto, ha sido necesario el cumplimiento de esta serie de puntos, ya que son la base ideológica del proyecto. Esta filosofía, se ha reflejado en el resultado final de manera muy notoria, y nos ha permitido ver el punto común entre el proyecto teórico y el proyecto real. Gracias a esta metodología, el proyecto en sí, también se nutre de identidad propia, que en un futura servirá para informar a los usuarios del funcionamiento de 'el almacén'.

antecedentes

Desde que empezamos a investigar sobre antecedentes, que pudieran ayudarnos a orientar mejor el proyecto, tuvimos el inconveniente, de no encontrar ningún lugar o proyecto que reuniera las características concretas que posee 'el almacén'. Todos los centros de producción cultural que se acercan a la idea de nuestro proyecto, se encuentran en las principales ciudades europeas, pero la mayoría no se encuentra dentro de una facultad de Bellas Artes.

Todos son centros externos a las universidades, que dependen en la gran mayoría de la administración pública, aunque su funcionamiento guarda muchas similitudes con nuestra propuesta. Podemos agrupar los antecedentes en dos grupos, los centros que se encuentran en España y los centros que se encuentra en el resto de Europa.

CENTROS DE PRODUCCIÓN CULTURAL ESPAÑOLES

Hangar, Barcelona

Hangar es un centro para la producción e investigación artística fundado en 1997 por la Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) para dar apoyo a creadores y artistas y ofrecer servicios que se adapten a las necesidades de producción que surgen en el mundo de la creación. El centro tiene su sede en un edificio industrial rehabilitado en el barrio del Poblenou en Barcelona. El espacio, con 1.800 m², da cabida a 15 talleres individuales, un medialab, 2 platós, un servicio de alquiler de equipos, técnicos y asesoramiento de producción. Además, Hangar organiza un programa de talleres de formación para artistas, un programa de intercambios internacionales y ofrece becas de producción.

El espacio está subvencionado principalmente por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. La gestión corre a cargo de la Fundación AAVC. Su modelo de gestión y su filosofía, enfocada a la producción y la investigación, hacen de Hangar un espacio único en Barcelona e, incluso, en todo el Estado español.

Matadero, Madrid

El recinto del antiguo Matadero Municipal de Madrid, uno de los establecimientos industriales más singulares e interesantes de la arquitectura madrileña del siglo XX, está transformándose en un centro para la creación contemporánea. El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con entidades públicas y privadas, está trabajando en la recuperación de una parcela de 148.300 m² del centro de la ciudad para uso cultural. Las diferentes naves que conforman el recinto están siendo rehabilitadas para acoger las futuras instalaciones de un gran proyecto contemporáneo. Un gran espacio para la cultura de acceso libre y gratuito, en un escenario único, que ofrecerá actividades y servicios en todos los campos de la creación contemporánea. Las líneas de actuación de Matadero Madrid comprenden la formación, la producción y la exhibición, con especial énfasis en los proyectos innovadores y experimentales del ámbito internacional. Matadero acoge un extenso programa de actividades que se irá intensificando conforme se vayan rehabilitando las instalaciones que se completarán en el 2011. Cuen-

ta con cuatro espacios abiertos al público que ofrecen un programa estable de actividades:

Intermediae, Naves del Español, Abierto x Obras, Central de Diseño.

Arteleku, Bilbao

Arteleku es un centro público de arte que depende de la Dirección General de Promoción y Difusión Cultural de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El centro genera e impulsa propuestas interdisciplinares teóricas y prácticas y está abierto a artistas nacionales e internacionales y a toda persona interesada en ampliar sus conocimientos en arte y creación contemporánea.

Arteleku oferta cursos monográficos coordinados por artistas invitados y talleres dirigidos por técnicos especializados. Paralelamente también programa seminarios teóricos en los que participan personas de diferentes disciplinas. El centro renueva sus programas anualmente y abre las inscripciones de matrícula con varios meses de antelación. Arteleku también dispone en sus mismas instalaciones estudios, de diferentes dimensiones y características para alquilar a artistas.

Aulabierta, Granada

Aulabierta es una experiencia de diseño y construcción de una comunidad de aprendizaje autogestionada, dentro de la Universidad de Granada, por sus propios estudiantes. Es un espacio, consecuentemente abierto, que trata de constituirse en una comunidad activa en la investigación y producción de conocimiento, retomando el carácter social de éste, como algo colectivamente construido. Es fundamentalmente un espacio de reunión abierto a todas aquellas personas que quieren participar activamente en la construcción de su formación, que desean una universidad más horizontal y flexible, que quieran inventar nuevas formas y herramientas de producir conocimiento, que prioricen la diversión y el deseo como motores de su aprendizaje. Pretende ser una herramienta que facilite y desarrolle las ideas, a través de distintas fórmulas con las que transformar el espacio educativo en el que se ubica.

Aulabierta es una asociación sin ánimo de lucro formada por un colectivo de estudiantes y ex estudiantes de la Facultad de Bellas Artes y de

la Escuela de Arquitectura de Granada. Es el encuentro de un grupo de estudiantes que coinciden en su toma de conciencia sobre el espacio educativo que habitan, la facultad, y al no responder por completo a sus necesidades deciden trabajar para resolver sus carencias. Tecnología “do it yourself” (“hazlo tú mismo”, porque nadie lo va a hacer por ti) es el lema organizativo y de gestión. Sus fines coinciden con la esencia misma de la Universidad como lugar del conocimiento:

- Construir de forma colectiva el aprendizaje, participando activa y críticamente en la labor discente.

- Servir de conexión entre el mundo académico y la sociedad.

- Constituir un espacio poroso, donde los ámbitos universitario y profesional puedan espontáneamente converger.

- Facilitar a sus socios la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante sus estudios universitarios.

- Incentivar la autogestión y generación de proyectos que creen pensamiento crítico y solidario.

Nave espacial, Santander

‘La nave espacial’, el nuevo espacio cultural alternativo santanderino, presenta el 26 de Abril de 2008 sus señas de identidad con un intenso programa de actividades que incluye música, intervenciones plásticas, cortometrajes y fotografía. Se presenta como un espacio “abierto, activo y multidisciplinar”, impulsado por el artista cántabro Francisco Santibáñez. Tal como se avanzó, el centro, ubicado en Monte, transforma un antiguo taller de más de 1.800 metros cuadrados en sede de un proyecto multidisciplinar que trata de hacer un hueco a creadores, lenguajes e inquietudes artísticas plurales, además de acoger talleres de música, arte y videocreación y futuras actividades culturales con una gran diversidad de contenidos.

CENTROS DE PRODUCCIÓN CULTURAL EUROPEOS

Tacheles, Berlín, Alemania

La palabra Tacheles significaba en hebreo “comunicarse”, “revelar” o “hablar con claridad”. El uso coloquial de la palabra era “llevarlo a cabo”. El centro cultural Tacheles está ubicado en un edificio en ruinas, ahora reconstruido, en el barrio de Mitte. Esta zona, situada en la parte Oeste de la ciudad, fue en el pasado el barrio judío y en la actualidad es el punto de encuentro para los amantes del arte y la cultura y para aquellos que se consideran artistas.

Cuando se construyó el edificio, éste era la entrada al Friedrichstadt-Passage, un gran centro comercial construido en 1907. La empresa quebró en poco tiempo y fue absorbida por AEG, la cual ubicó allí la Haus der Technik donde exponía y promocionaba sus productos.

Durante la Segunda Guerra Mundial el partido nazi utilizó el edificio para ubicar departamentos de administración y organización. Encarcelaron en la quinta planta del edificio a prisioneros de guerra franceses. Entre 1943 y 1945 las bombas de los aliados alcanzaron el edificio, quedó muy dañado pero no destruido completamente. Tras el año 1948 una parte del edificio se utilizó para diferentes fines. La otra parte del edificio se iba destartando poco a poco porque la administración berlinesa no tenía el dinero necesario para restaurarlo y tenía, además, otros planes para la zona. Mientras tanto el edificio se convirtió en un almacén para materiales de la construcción. Los planes eran que en abril de 1990 lo que quedaba del edificio se demoliera.

En febrero de 1990, tras la caída del muro, el edificio fue ocupado por un grupo de jóvenes artistas provenientes de distintas partes del mundo y mientras tanto el edificio se declaró monumento histórico por su característica estructura de metal.

Tras la caída del muro se originó en los barrios del este de Berlín (Mitte, Prenzlauer Berg y Friedrichschain) una subcultura que tenía como filosofía principal la autonomía, la espontaneidad y la improvisación. Artistas e individualistas del todo el mundo utilizaron la multitud de espacios libres disponibles para probar un estilo de vida y de creación alternativos.

Tacheles se hizo famosa enseguida por la atmósfera única del edificio y por el acopio de procesos creativos que se albergaban en ella. Desde sus comienzos Tacheles fue un centro para el desarrollo y la realización de formas de vida alternativas, de influencias culturales así como para probar nuevas ideas urbanas y creativas. Artistas de todo el mundo presentaban performances, dando conciertos o exponiendo sus cuadros, esculturas e instalaciones. Esta idea fundamental permanece aún hoy y el programa se fue ampliando con obras de teatro, cine, exposiciones, performances, talleres, recitales de poesía y fiestas.

Tacheles, como centro de cultura internacional, ha influido en sus alrededores, de manera positiva, mientras que el creativo barrio de Mitte se ha convertido en un barrio de moda.

El centro tuvo un reconocimiento por parte de la administración pública de Berlín y recibe una serie de ayudas anuales para ayudar a financiar parte de los numerosos proyectos que en él se llevan a cabo. El resto de la financiación proviene del alquiler de los artistas y de los beneficios del bar y el cine. Su arquitectura característica y su aspecto en ruinas así como su actividad artística internacional a lo largo de los años han convertido a Tacheles en un lugar muy conocido y casi una celebridad a nivel nacional e internacional, apareciendo en muchas guías de viaje.

La Tôlerie, Clermont-Ferrand, Francia

Implantado en el corazón histórico e industrial de la ciudad de Clermont-Ferrand, el Espacio de Arte contemporáneo La Tôlerie, antiguo garaje rehabilitado en 2003, se convierte en instrumento de exploración de la creación contemporánea. Invita cada año a un comisario internacional a la ciudad, para idear y crear una programación específica para cada temporada en particular. Los artistas y jóvenes representan a su vez, un abanico de escenarios emergentes tanto como reconocidos a un nivel internacional.

104 La Traversee, Paris, Francia

El 104 es uno de los proyectos claves e innovadores de este momento en Europa, en la política cultural de París. Iniciado por el alcalde de París, Bertrand Delanoë, y Christophe Girard, encargado de cultura, el

104 es un edificio artístico dedicado a la producción y creación. Está dirigido por los artistas Robert Cantarella y Frederic Fisbach.

Todas las artes se practican dentro de un espacio de dieciséis talleres de producción y dos salas de 200 y 400 plazas. Hay 200 artistas presentes permanentemente, equipos de proximidad para las prácticas amateurs, un espacio para los más pequeños, un restaurante, una cafetería, comercios y espacios de eventos.

La Sucriere, Lyon, Francia

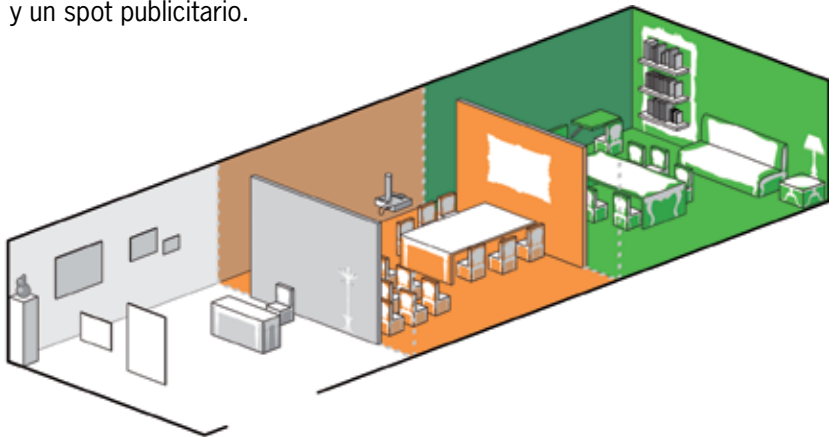
Construida en los años 30 y ampliada en 1960, La Sucriere, fue utilizada como almacén industrial hasta los años 90. Está instalada en el borde del río Rhône, en el puerto Rambaud.

En 2003 fue rehabilitado para convertirse en una zona estratégica de la séptima Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon.

Ahora es un espacio insólito: su superficie es de 6000 m² que albergan una arquitectura compleja y original. La Sucriere se extiende sobre tres plantas por las que el visitante puede circular y dirigirse hacia el encuentro de obras y emociones sorprendentes, divertidas, y en ocasiones desconcertantes, realizadas por cuarenta artistas que van cambiando de una temporada a otra.

desarrollo

'El almacén' consta de una serie de elementos que hacen del proyecto un espacio útil y sugestivo. Además del ya citado espacio dividido en tres salas con instalación eléctrica, el proyecto abarca desde la creación de una página web, la cartelería, un vídeo de presentación y un spot publicitario.

Las salas, delimitadas por paneles, contienen mobiliario específico para el uso y disfrute de los usuarios. Cada una de estas salas contiene un número pintado en la pared que representa cada una de las salas. El mobiliario creado/rediseñado para este proyecto tiene una característica común: formas sencillas y básicas que contienen, por medio de trampantojos, siluetas alegóricas de muebles de época, haciendo referencia a la idea anteriormente citada de la metáfora de hogar.

Al entrar en la primera zona, la zona de recepción (1), nos encontramos una mesa gris, que es el color de la primera zona, con la silueta blanca de una mesa estilo Luis XV. En la pared de la derecha nos topamos con un perchero, pintado en la pared, con unos salientes a modo de perchas. Justo al lado vemos una cuerda atada a la pared a modo de revistero. Las dos paredes restantes, de color blanco, sirven a modo de sala de exposición para los usuarios.

Seguidamente, en la zona de reunión (2), observamos que hay dos mesas naranjas, del mismo color que esta segunda zona, con la silueta de otro mueble antiguo. Estas mesas, al juntarlas, forman una gran mesa central. Junto a las mesas hay una serie de sillas blancas dispuestas a modo de sala de proyección. La disposición del mobiliario, como en el resto de las salas, depende tanto de las actividades que en ese momento se realizan como de las necesidades de los usuarios de 'el almacén'. En el panel frente a las mesas, en el que incide la luz del proyector, observamos una silueta de un marco barroco a modo de panel de proyección.

Finalmente al pasar a la zona de lectura (3) descubrimos un extenso abanico de actividades que podemos realizar, ya sea descansar, leer, conversar, navegar por Internet o utilizar el ordenador portátil. Para todo ello nos encontramos mobiliario adecuado para estas actividades. Vemos una alfombra, verde (el color de esta zona), un "puff", un par de mesas, un sofá, dos taburetes y una estantería con libros de carácter artístico. El sofá y los taburetes tienen una funda verde con una silueta blanca que

simula un sillón, y unos taburetes, de la época victoriana. Además en la pared de la derecha hay mesas auxiliares, con sus respectivas sillas y luces de lectura.

El color es una parte importante en este proyecto, ya que es una de las características más llamativas, desde el logo hasta las paredes, paneles y muebles de la sala en cuestión. La diversidad cromática se centra en tres colores: gris, naranja y verde. La elección de estos colores se basa, en parte, en la simbología de cada color y también en las sensaciones de tranquilidad y armonía que crean al visitante.

El gris, el color característico de la primera zona, simboliza estabilidad e inspira creatividad, además de ser un color neutro que combina con cualquier color.

El color de la segunda zona, el naranja, expresa energía. Es un color muy caliente, asociado con el sol, gran irradiador de luz. Por ello, esta es la sala que contiene el proyector, metafóricamente referido al astro rey.

El verde, color predominante de la última zona, es el color más relajante para el ojo humano. Sugiere armonía, crecimiento, fertilidad y frescura, atributos relacionados con la naturaleza.

Tras visitar 'el almacén' (o antes de ello, preferiblemente) podemos visitar la web, donde encontraremos información detallada de las actividades que se están realizando o van a realizar en las diferentes zonas. En Internet (más concretamente en un canal de Youtube: "<http://www.youtube.com/elalmacen09>") también podremos ver un par de vídeos creados para divulgar la información y explicar el proyecto.

Logo/Eslogan

Un isologotipo (coloquialmente conocido como logo) es un elemento gráfico, verbovisual que sirve a una persona, empresa, institución o producto para representarse.

Por lo tanto el logo de 'el almacén' se forma por icono y tipografía. El icono está formado por tres rectángulos de colores (gris, naranja y verde) que transmiten un mensaje connotativo. Estos símbolos son metáforas visuales que hacen referencia a las diferentes salas de 'el almacén'. A su vez la tipografía hace las veces de transmisor denotativo. La tipografía utilizada es la Helvética, conocida por todos, esta tipografía de estilo sencillo y del tipo sans serif es una de las más utilizadas, particularmente a la hora de realizar identidades corporativas. A la hora de plasmar el logo de nuestro proyecto utilizamos esta tipografía para darle un aspecto formal, modificando algunas formas de la misma para darle una fisonomía modular.

Paralelamente al logo creamos un eslogan: "start up your mind's engine" (arranca el motor de tu mente), con el que, gracias a una frase pegadiza y atractiva, intenta cautivar a los alumnos y demás usuarios a desarrollar proyectos, debatir, interactuar, en conclusión, dejar confluír las ideas y relacionarse.

El tándem logo-eslogan debe ir junto o en su defecto el logo en solitario, nunca el eslogan solo.

plan de trabajo

Es bien sabida la necesidad de crear un plan de trabajo a la hora de realizar un proyecto artístico. En mayor medida en nuestro caso al ser un proyecto que abarca multitud de disciplinas artísticas.

Cabe destacar también la ineludible compenetración e implicación para la realización de este proyecto, ya que sin organización sería imposible cubrir los tiempos marcados siendo dos compañeros de trabajo.

Con el proyecto ya terminado y analizando el trabajo nos damos cuenta de que hemos visto cumplidas las expectativas de trabajo dentro del tiempo estimado, como refleja el siguiente diagrama:

proceso	proyecto inicial. asistencia a clase/tutorías
finalización	búsqueda localización. Facultad de BB.AA. CU
	búsqueda localización. Grandes Almacenes CU
	realización de bocetos
	briefing e investigación
	grabación y montaje del vídeo de presentación
	medidas de la sala
	montaje de muebles
	compra de mobiliario
	acondicionamiento e instalación eléctrica de la sala
	decoración de interiores (pintura)
	montaje y distribución del mobiliario
	realización de la memoria

sep.

oct.

nov.

dic.

ene.

feb.

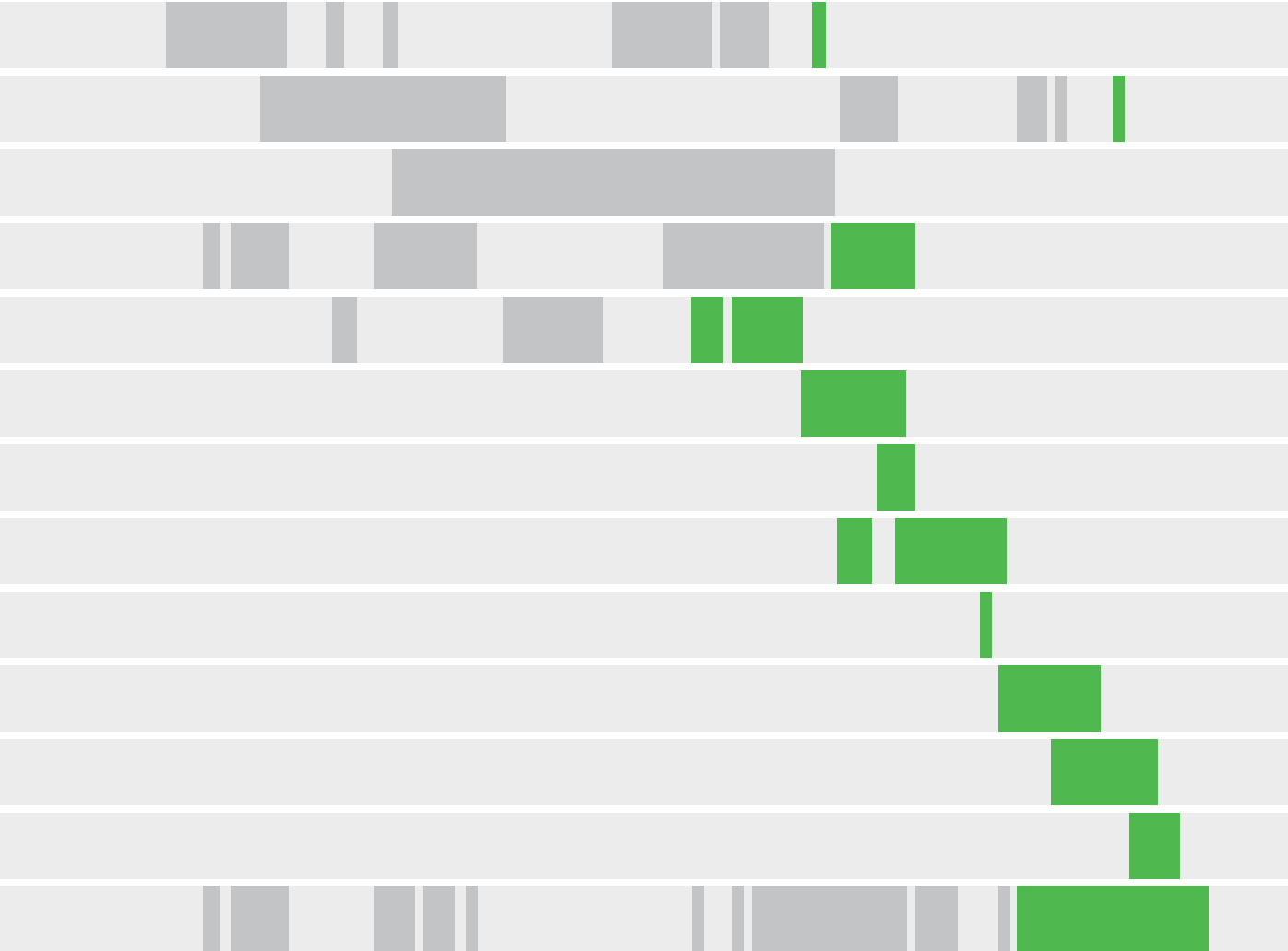
mar.

abr.

may.

jun.

jul.

Conclusiones

Después de realizar una completa investigación y desarrollar todos los puntos del proyecto teórico, conseguimos marcar las pautas necesarias para llevar a cabo físicamente la propuesta de 'el almacén'. Tras todo este proceso de trabajo, llegamos a plantearnos la principal conclusión del proyecto, como idea general. Esta conclusión nos muestra, que para crear 'el almacén', como propuesta real y comprometida con la causa para la que ha sido creado, es necesaria la colaboración a partes iguales, de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, la colaboración de los alumnos de dicha facultad y el interés de otros centros artístico culturales de la ciudad.

Esta cooperación conjunta, sería el primer paso para llevar a cabo el proyecto. Por otro lado, el funcionamiento interno de 'el almacén', debe ser autogestionado por los alumnos, para mantener en todo momento los intereses de los mismos, y de esta manera se adapten a las innovaciones futuras de la facultad. Otro punto importante, es la creación de una Beca específica para 'el almacén', con el fin de organizar los horarios y la atención al público del espacio. Esta beca, ampliaría mucho más la gran

oferta en becas, que encontramos en el campus de Cuenca, y que ayudan considerablemente al desarrollo y formación de los alumnos del mismo. También podemos observar (como hemos expuesto ya en otros puntos de esta memoria), que un proyecto de estas características convertiría a Cuenca y su facultad de Bellas Artes en entidades pioneras en promover este tipo de espacios en Castilla La-Mancha, espacios, que conectan a los alumnos con la ciudad y que además, provocan que la proyección artística de la facultad se expanda más allá de sus paredes. Con esta propuesta, “el almacén”, podría conectarse con los centros de arte y cultura expuestos en el apartado de antecedentes, uniéndose a esa red artístico-cultural, que forman todos estos centros, y que asemejan los lenguajes artísticos con el resto de espacios europeos de las mismas características.

Otra de las principales conclusiones que hemos obtenido de la realización del proyecto, es la capacidad de adaptabilidad de la propuesta. El espacio que escogimos para la presentación dentro de la facultad, no

reunía en varios aspectos, las necesidades espaciales del proyecto, pero, después de la práctica, hemos visto como “el almacén”, posee una gran capacidad de adaptación, a casi cualquier tipo de espacio. Esta cualidad del proyecto, lo hace resistente, a las posibles trabas, que pueda encontrar, en lo que se refiere a geometría espacial. También nos hemos dado cuenta, de que la creación de un espacio diáfano y modular, ha causado buenas vibraciones en los asistentes a la presentación del proyecto como prueba para un futuro.

En un principio, y cuando empieza a surgir la idea de “el almacén”, nosotros como alumnos, asumimos una problemática en la facultad, en lo que se refiere a espacios para los alumnos. A pesar de este aspecto, creímos necesario realizar una investigación, con el fin de averiguar cuales eran las pretensiones del resto del alumnado respecto a este tema. Las conclusiones obtenidas de esta investigación, nos muestran como casi un 97% del alumnado de la facultad de Bellas Artes de Cuenca, cree necesario un espacio para los alumnos, cómodo y adecuado para trabajar sobre

todo en grupo. Creen viable, este tipo de propuestas, porque consideran necesario un lugar de reunión y conversación, que una a todos los artistas, con el fin de potenciar las posibilidades de conocimiento del medio artístico. Muchos de los entrevistados, son usuarios de centros de este carácter, en las principales ciudades españolas, y después de una experiencia positiva, afirman que la facultad debería plantearse la opción de crear en Cuenca un centro de estas características, ya que de esta manera, Cuenca, podría estar a la altura de dichas ciudades, en lo que se refiere a entorno artístico.

En el aspecto de creación de muebles para 'el almacén', enfocados a las necesidades del espacio, hemos podido observar, como hay una serie de muebles que si hemos podido fabricar con un coste muy alto, y hay otros que pueden ser más *standard*, de fabricación industrial, que se adaptan también al espacio y que suponen un coste muchísimo más bajo. Esto quiere decir, que amueblar toda la zona con este tipo de muebles, escogidos minuciosamente, puede abaratar mucho los costes y hacer el proyecto mucho más viable, aunque sería necesario el rediseño de muchos de ellos. Aunque, para la fabricación de algunos de estos muebles, es necesario un alto grado de calidad con el fin de reafirmar su uso y durabilidad.

Como conclusión final, podemos observar, que para confirmar de un modo más exacto todos los objetivos de este proyecto, sería necesario un tiempo de pruebas con el fin reajustar todos los problemas que puedan surgir en la práctica. De está manera el proyecto podría ser más preciso y autosuficiente, intentando cumplir las necesidades más básicas en lo que se refiere al alumnado.

presupuesto

alquiler cámara HDV	70 €/diarios.
alquiler estudio	59 €/diarios.
pintura	148 €.
brochas, rodillos, pinceles	62,50 €.
mobiliario (sofá, mesas, sillas, baldas, etc.)	687,20 €.
telas	39 €.
tableros	295 €.
material de bricolage (tornillos, tacos, pomos, cable, etc.)	85 €.
gasolina	50 €.
catering inauguración	47,60 €.
dvd -R	1,60 €.
impresión de la memoria	50 €/u.
total	1594,90 €.

bibliografía

¹ VV.AA. (2009) Real Academia de la Lengua Española. <http://www.rae.es>

² Augé, M. (1998) Los no-lugares. Espacios del anonimato. Barcelona, Gedisa.

³ Deleuze, G. y Guattari, F. (1972). Capitalisme et Schizophrénie 1. L'Anti-Œdipe. París, Minuit.

⁴ Arana, P. (2005) Marc Augé: "Hay que amar la tecnología y saber controlarla". La Nación. 22 de Junio de 2005.

⁵ Delgado, M. (2001) El espacio público como crisis de significado. Memoria y lugar. Valencia, Ediciones Generales de la Construcción.

⁶ Armajani, S. (1995) Espacios de lectura. Barcelona, Llibres de recerca.

⁷ Ruiz Guerra, I. (2005) El No lugar. http://weblogs.javahispano.org/rugi/entry/el_no_lugar. México.

⁸ Nietzsche, F. (2003) Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie. Madrid, Alianza Editorial.

- Delgado, M. (1998) El animal público. Barcelona, Anagrama.
- Borges, J.L. (1988) El Aleph. Madrid/Buenos Aires, Alianza/Emecé.
- Muntadas, A. (2005) On translation: i giardini. Barcelona, Actar.
- Von Zdenek, H. (2000) HausSchau. Das Haus in der Kunst. Hamburg, Deichtorhallen Hamburg.
- Friedrich Bollnow, O. (1969) Hombre y espacio. Barcelona, Editorial Labor S. A.
- Arnheim, R. (1998) El pensamiento visual. Barcelona, Ediciones Paidós.
- Sennett, R. (1975) Vida urbana e identidad personal. Barcelona, Ediciones Península.
- Sennett, R. (2002) El declive del hombre público. Madrid, Ediciones Península.
- Rambla, W. (2007) Estética y diseño. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.
- Lleó, B. (2005) Sueño de habitar. Barcelona, Gustavo Gili.
- VV.AA. (1993) Pensar, habitar, construir. Pontevedra. Diputación Provincial de Pontevedra.
- Guasch, A.M^a. (2000) Los manifiestos del arte postmoderno. Madrid, Akal.
- Didi-Huberman, G. (2006) Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires, Ediciones Manantial.
- Hall, E. (1988) La dimensión oculta. Madrid, Siglo Veintiuno Editoriales.
- Riemschneider, B. y Grosenick, U. (2001) Arte de hoy. Madrid, Taschen.
- Walther, I.F. (2005) Arte del siglo XX. Madrid, Taschen.
- De Nieves, Juan. (2005) Arquitecturas Colaborativas. Protesis Institucional 2 (EACC). Castellón. <http://www.recetasurbanas.net/index.php?idioma=ESP&ID=0016>
- Costa, J. (2008) Señalética Corporativa. Costa Punto Com Editor, Barcelona.
- Klanten, R. (2008) Tactile. Die Gestalten Verlag, Berlín.

Klanten, R. (2009) *Tangible*. Die Gestalten Verlag, Berlín.

Klanten, R. (2002) *Los logos*. Die Gestalten Verlag, Berlín.

Bourquin, N. y Klanten, R. (2004) *Dos logos*. Die Gestalten Verlag, Berlín.

Klanten, R. y Geiger, B. T. (2006) *Tres logos*. Die Gestalten Verlag, Berlín.

Hellige, H. y Klanten R. (2008) *Los logos 4*. Die Gestalten Verlag, Berlín.

Jardí, E. (2008) *Veintidós consejos sobre tipografía (que algunos diseñadores jamás revelarán). Y veintidós cosas que nunca debes hacer con las letras (que algunos tipógrafos nunca te dirán)*. Barcelona, Actar.

créditos

Jesús Carrasco González y Marcos Aldeguer López

jesus.carrasco.gonzalez@gmail.com / aldewer@gmail.com

<http://elalmacencuenca.blogspot.com>

