

ARQUITECTURA Y CIUDAD

El Programa Alma Mater, un proyecto *in progress*

The Alma Mater Program, a project *in progress*

JOSÉ LUIS CHACÓN R.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
Coordinador del Programa Alma Mater.
jlchr@ula.ve

RESUMEN: Alma Mater es un programa que nace con el propósito de vincular la Universidad con su entorno urbano, por medio del arte público. En este sentido, se dio inicio al programa que ahora posee más de cincuenta obras de arte ubicadas en distintos espacios públicos de la Universidad de Los Andes. Con la participación de artistas internacionales, nacionales y locales se conformó la colección de arte público más importante de la ciudad, y por consiguiente un patrimonio artístico de inmenso valor.

Las obras escultóricas, principalmente de carácter abstracto, han intervenido el espacio arquitectónico y urbano de la Universidad, modificándolo y enriqueciéndolo. En particular, esto ocurre por medio de una intervención en la cual las edificaciones, proyectadas como arquitecturas autónomas, reciben las obras como “decoraciones”, que las transforman y dignifican.

A una década de su realización, la Coordinación del programa lanzó un plan de conservación y restauración de las mismas, principalmente en La Hechicera y La Liria. Igualmente se dio inicio a la curaduría del programa. Tomando en cuenta los lineamientos iniciales, junto a los aportes de María Luz Cárdenas, la colección de obras se ha interpretado como una serie de “rutas de arte”, que permiten un sentido coherente de conjunto.

Por tanto Alma Mater no es ya más un programa exclusivamente de arte; es un programa ampliado de arte, arquitectura y paisajismo. Alma Mater es por tanto un patrimonio que nos pertenece y responsabiliza a cuidar y divulgar.

PALABRAS CLAVE: Programa Alma Mater, arte público, rutas de arte.

ABSTRACT: The Alma Mater Program involves the public art collection of the Universidad de Los Andes, located in Mérida, Venezuela. Begun in the year 2000, this program has acted as an intervention, with large scale works of art, from foreign and national artists, understood as a “decorative” operation. This intervention has indeed modified and enriched the university spaces around. Studying the program development and its plastic achievements, two characteristics of public art are evidenced: one, particular, with respect to its relationship with modern architecture; and the other, general, that deals with the nature of art-architecture relationship. In consequence, the aesthetic complement that introduces the work of public art is verified as an experience, in this case, through a plan named “Rutas de arte”. Finally, this critical review serves as the basis to confront the challenge of preserving and continuing the Alma Mater Program.

KEY WORDS: public art, decorative operation, relationship between art and architecture.

Presentación

En el 2000 el Prof. Rafael Cartay, director de la DIGECEX¹, junto con la curaduría de Dieter Mahlow, profesor de proveniencia alemana, dieron inicio al programa Alma Mater, convocando una cantidad de artistas internacionales y nacionales, y luego instalando sus respectivas obras de arte, principalmente esculturas, en distintos espacios públicos de la Universidad de Los Andes. Con el propósito de “ampliar el grado de vinculación de la Universidad con su entorno urbano, reforzar la presencia del arte nacional e internacional en nuestro ámbito y aumentar el sentido de pertenencia e identificación de los miembros de la comunidad universitaria con su institución”², nace así este programa. Entre los artistas internacionales están Jan Koblasa, Hans Gekeler, Rafael Bartolozzi, Ursula Bertram, Vera Roelm, y otros; entre los nacionales: Rafael Barrios, Jorge Zerep, María Cristina Arria, Enrico Armas, entre otros. De igual modo, se incluyen los aportes de artistas locales como Manuel de la Fuente, José Luis Guerrero, Rafael Colmenares y Mario Colombo. En un lapso de cuatro años se conformó la colección de arte público más importante de la ciudad, y por consiguiente un patrimonio artístico de inmenso valor.

-
- 1 Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
 - 2 Folleto de presentación (s/n), Archivo Alma Mater.

Dos antecedentes

Se podría decir que Alma Mater nace de dos iniciativas del pasado: una es la Ciudad Universitaria de Caracas proyectada por Carlos Raúl Villanueva, una de las realizaciones más importantes de la arquitectura moderna universal, en donde se concretó magníficamente el ideal de la Síntesis de las artes; y la otra es la Ruta del Arte ideada por Carlos Cruz Diez y Dieter Mahlow, un proyecto de dimensiones territoriales enormes que pretendía conjugar arte, paisaje y cultura a lo largo de una de las carreteras merideñas.

En Venezuela y el mundo la realización de Villanueva en la Ciudad Universitaria³ es un punto de referencia indiscutible. Entre 1947 y 1970 Villanueva proyecta y dirige la construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas. Entre tantos logros alcanzados, el que queremos resaltar en este momento es el de la Síntesis de las artes, en la cual integra, desde el proyecto, arte y arquitectura de un modo “heroico”. Villanueva invita a participar a artistas plásticos internacionales y nacionales a componer una sinfonía de esculturas, murales y arquitectura. El logro más relevante es el Complejo Central proyectado y construido entre 1952 y 1954. Las obras de Hans Arp, Ferdinand Léger, Alexander Calder, Mateo Manaure, Pascual Navarro, entre otros, se integran a la plasticidad arquitectónica de la Plaza Cubierta, el Aula Magna, la Biblioteca Central, proyectadas por Villanueva.

El proyecto de la Ruta del Arte contemplaba un ambicioso equipamiento de “módulos de cultura activa” junto con esculturas monumentales de artistas de reconocida fama internacional, a todo lo largo de 350 km del eje vial entre Bailadores y Timotes. El fin último de este proyecto era “fomentar el desarrollo artístico, cultural y social de la región”⁴, generando beneficios económicos y productivos. En ella participarían Carlos Cruz Diez, Rafael Barrios, Vera Roelm, Marcel Floris, Jan Koblasa, y otros más.

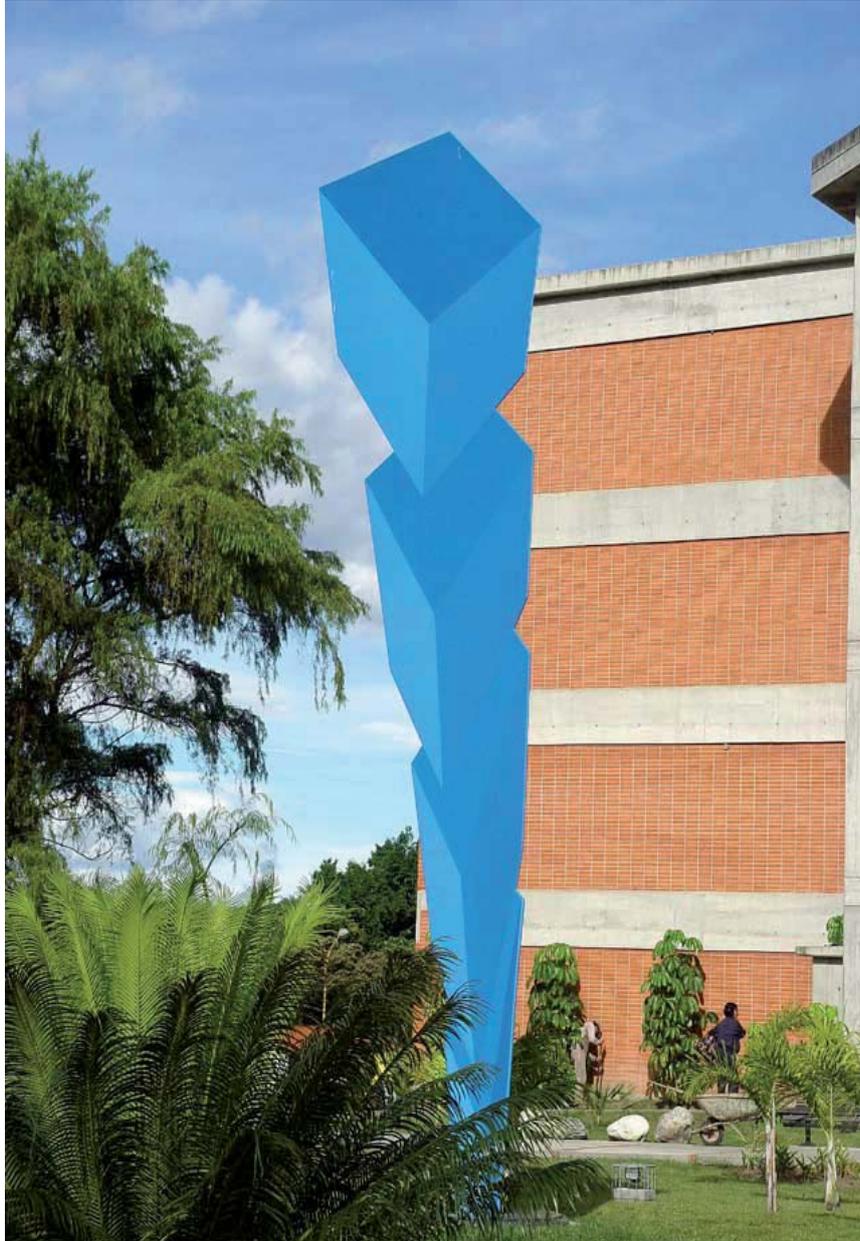
3 Sobre la Ciudad Universitaria de Carlos Raúl Villanueva hay una literatura considerable; se pueden revisar los textos de Sybil Moholy-Nagy, Paulina Villanueva y Maciá Pintó, William Niño. Para este artículo cfr. José Luis Chacón, *Luoghi dell'integrazione delle arti. La Piazza coperta e l'Aula magna di Carlos Raúl Villanueva* en M.A. Crippa (coordinadora), *Luoghi e Modernità*, Jaca Book, Milano, 2007.

4 Folleto informativo La Ruta del Arte (s/n), Archivo Alma Mater.

La Ruta del Arte no se llegó nunca a realizar, por razones que aún la historiografía debe aclarar. Rafael Cartay, director de entonces de la DIGECEX, quien formaba parte de la propuesta de la ruta, capitaliza la ocasión e invita a Mahlow a coordinar una idea similar, pero al interno de la ULA. Mahlow se trajo consigo la relación entre arte precolombino y arte abstracto geométrico, y la relación con artistas europeos y nacionales de gran trayectoria. Cartay, desde la Universidad de Los Andes, simplemente estaba en el lugar indicado, en el momento justo.

Otro antecedente que amerita al menos mencionar es la experiencia del Parque escultórico Mariano Picón Salas, en el Parque Albarregas. En éste se instalaron una serie de esculturas en la zona de la Cruz Verde del Llano de Mérida, como una *promenade* artística que daba ingreso al parque. Desafortunadamente, esta experiencia ha tenido un desenlace poco feliz: muchas de las esculturas han sido brutalmente vandalizadas y sobreviven como ruinas en un área verde completamente descuidada.

El Programa Alma Mater y sus implicaciones

¿Cuál fue el resultado de las obras erigidas por Cartay según la curaduría de Mahlow? El resultado fue efectivamente una colección de arte público, de inmenso valor para la Universidad y la ciudad, como habíamos dicho al inicio. Pero que, sin embargo, se presenta de una forma tan aparentemente casual, casi desordenada, que su sentido se esconde y pasa por desapercibido.

Los campus de La Hechicera y La Liria fueron los lugares privilegiados porque recibieron una agrupación mayoritaria de obras; las otras sedes, en cambio, recibieron pocas y de manera desarticulada. Careciendo de un manuscrito o de publicaciones que dieran razón de la ubicación de las obras, es decir, de una curaduría general, nos hemos puesto a “deducir” el sentido de conjunto de este programa.

En La Hechicera, por ejemplo, el planteamiento es bastante obvio. En el espacio abierto frente a la Biblioteca Central BIACI⁵, se conformó un jardín de esculturas, de carácter abstracto. La clave de comprensión de este conjunto, está precisamente en la obra de Ursula Bertram, “Thinking”, la cual reproduce, sobre dos grandes paneles de vidrio, los apuntes de Mahlow que explican el concepto base. El jardín de esculturas debía haber sido complementado por un museo, ubicado en los sótanos de la biblioteca, el cual explicaría la propuesta curatorial de Mahlow, la cual hablaba de una relación entre arte abstracto y arte precolombino⁶.

En cuanto a La Liria, el conjunto de obras es más bien de carácter monumental, por las dimensiones de las obras y por su extensión sobre un territorio más amplio. Aquí las obras funcionan de manera autónoma y aislada, como hitos urbanos, es decir, como elementos de referencia relacionados con los recorridos que allí se establecen. La pauta la establece la escultura de Manuel de la Fuente, “Alma Cosmográfica” ubicada en la entrada sur del campus, marcando por una parte el acceso al campus, y por otra, estableciendo un límite entre universidad y ciudad. El conjunto de las obras en La Liria se llega a comprender, entonces, a través de los recorridos, externos

5 La Biblioteca Central lleva por nombre BIACI (Biblioteca Integrada de Arquitectura Ciencias e Ingeniería). El proyecto del campus de La Hechicera es de Horacio Caminos, 1968-1970. El espacio frente a la biblioteca era destinado para un teatro en el proyecto original pero nunca fue construido.

6 Esta idea era la misma del proyecto de la Ruta del Arte. Cfr. Folleto informativo La Ruta del Arte (s/n), Archivo Alma Mater.

e internos, que realizan estudiantes, profesores y empleados cotidianamente. De edificio a edificio, el sistema de caminos, plazas y jardines comunicantes se une por medio de las diferentes obras de arte.

Ahora bien, estas observaciones coinciden con las pautas de la curaduría de María Luz Cárdenas, quien comprende las obras en cuanto a su relación con los edificios y con el paisaje alrededor. En este sentido, Cárdenas dice que las obras han de partir de un “diálogo con el espacio”. Por ello, el artista, que vendrá a intervenir el espacio en el futuro, debe “analizar el lugar específico de su realización, interpretarlo y desarrollar una obra que incorpora la historia local y resignifica el territorio que lo rodea”⁷. El sentido de la colección, en otras palabras, está por consiguiente ligado íntimamente al lugar al cual pertenece, produciendo una especie de simbiosis entre el sujeto artístico y el marco de referencia espacial.

7 María Luz Cárdenas, *Líneas para Alma Mater* (s/f), Archivo Alma Mater.

Consolidación del programa

Para el año 2004 el proyecto de Cartay y Mahlow se había prácticamente cerrado y continuó creciendo con algunas esculturas que se hicieron posteriormente pero de manera desvinculada. Además la situación del país cambió radicalmente. Sin embargo, las esculturas quedaron y paulatinamente se fundieron al paisaje universitario cotidiano. Como el tiempo no pasa en vano, las esculturas envejecieron y el programa perdió interés. Con la llegada del Prof. Mauricio Navia a la DIGECEX en el 2008, se procedió a realizar la curaduría de la colección, con el apoyo de María Luz Cárdenas. Y en paralelo, se realizó un trabajo de restauración y conservación luego de estudios diagnósticos de las obras. Hasta el presente se atendieron la mayoría de las esculturas de La Hechicera y La Liria bajo el criterio de recuperar al máximo el estado original de las mismas.

Paralelamente a estos trabajos se dio inicio también al proyecto de curaduría del programa. Tomando en cuenta los lineamientos iniciales de Mahlow y Cartay, en conjunto con los aportes más recientes de María Luz Cárdenas, se procedió a re-interpretar la colección de obras⁸.

Análogamente a lo que decía Le Corbusier acerca de los edificios que se conocen recorriéndolos, transitando sus distintos ambientes, la colección de Alma Mater se comprende por medio de una serie de recorridos, que permite percibir las obras y evidenciar su relación con la arquitectura y el paisaje del entorno. Es por esta razón que proponemos una serie de rutas, itinerarios, recorridos, al interno del espacio universitario, que permitan conocer la colección. Además, a estas rutas las hemos llamado de “Rutas de Arte”, haciendo eco del origen del proyecto. Inicialmente se han planteado dos rutas externas perimetrales: La Hechicera y La Liria; pero al interno de cada campus hay otras rutas internas, a través de plazas y jardines.

Un proyecto *in progress*

Las obras escultóricas de Alma Mater, principalmente de carácter abstracto, han intervenido el espacio arquitectónico y urbano de la

⁸ En el 2010 es nombrado como coordinador del Programa Alma Mater el Prof. José Luis Chacón, autor de este artículo. Los trabajos de restauración, curaduría, registro y promoción que se han realizado desde entonces han estado todos dirigidos por el mismo.

Universidad, modificándolo y enriqueciéndolo. El arte público incide sobre la arquitectura y la ciudad; y Alma Mater es la prueba de ello. Bajo el influjo “funcionalista y tecnológico” de la arquitectura moderna, las edificaciones, de La Hechicera y La Liria en particular, fueron proyectadas como arquitecturas autónomas, en las cuales no estaba concebido el alojamiento de obras de arte. Éstas se agregan en el tiempo, esencialmente como “decoraciones” (dirían algunos como ornamentos), no con un fin decorativista, sino en el sentido original del término. En otras palabras, las esculturas son decoros, elementos que, ante todo, dignifican, enaltecen, honran el edificio y el espacio⁹.

En La Hechicera, por ejemplo, las esculturas enaltecen la arquitectura de Caminos a través de un lenguaje afín. El abstractismo de las esculturas está en correspondencia con el lenguaje abstracto de las edificaciones de Caminos.

En La Liria, en cambio, las esculturas mejoran la arquitectura estandarizada de bloques proyectada por PLANDES¹⁰. Por ejemplo, la obra “Luz busca tu curva” de Zerep, ubicada al ingreso del edificio D de Faces, le confiere sentido y presencia al insignificante ingreso.

Por consiguiente el efecto de Alma Mater ha trascendido sus fines originales. El proyecto se convirtió en programa, y luego, éste dejó de ser exclusivamente de arte, y se transformó en un programa ampliado de arte, arquitectura y paisajismo. He allí porqué Alma Mater es un patrimonio que, además de pertenecernos, es una responsabilidad con implicaciones internas y externas, personales y colectivas, presentes y futuras.

El esfuerzo del Programa Alma Mater es para que la comunidad universitaria y ciudadana vea y conozca la colección de esculturas en los espacios universitarios. Además, en el futuro se estarán planteando diversas iniciativas culturales que permitan una vivencia mayor del patrimonio artístico que nos pertenece y compromete. Por ello, el programa Alma Mater continúa y crece; es en efecto un proyecto *in progress*.

9 Al respecto ver José Luis Chacón, *Il Rapporto tra arte e architettura. Un cerchio non chiuso*. Tesis de doctorado. Politecnico di Milano, Milano, 2009.

10 PLANDES es la oficina de planificación de la Universidad de Los Andes. Estos edificios fueron proyectados por un equipo coordinado por la Arq. Nella Do Campo, e inaugurados en 1990.

RUTAS DE ARTE

PROGRAMA ALMA MATER

Ruta La Liria (anillo periférico)

A. Ingreso al Campus La Liria

- 1. Alma Cosmográfica
Autor: Manuel de La Fuente
- 2. Espiga del Chama
Autor: Rafael Martínez

B. Comedor Universitario

- 3. Tensión Circular
Autor: María Cristina Arria

C. Bosque de Arriba

- 4. Alfa y Omega
Autor: Rafael Bartolozzi
- 5. Promenade
Autor: Jan Koblasa

D. Explanada Superior

- 6. Corazón Rojo
Autor: Carlos Zerpa
- 7. Prismas Azules

E. Borde Las Americas

- 8. Facultad de Derecho.
Proyecto: Juan de Dios Salas y David Contreras
- 9. Levitación Antropomórfica
Autor: Rafael Barrios
- 10. Caballo Metálico
Autor: Enrico Armas

www.direcciondecultura.com.ve