

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

INTRODUCCIÓN

Al hablar del arte nos referimos a una expresión humana que perdura con el tiempo. El arte como arte ha tenido sus orígenes desde los hombres de las cavernas, el dejar en ellas una huella de la historia que vivían mediante pinturas rupestres donde pintaban sus actividades cotidianas hasta llegar al día de hoy, con el nuevo arte emergente, que busca con nuevas técnicas y materiales transmitir un mensaje único de esta época que vivimos.

El arte lo encontramos en cada momento de nuestra existencia cotidiana. La percepción de éste es inevitable, a cual fuere nuestro rechazo a escuchar y mirar, nos resulta imposible no oír y no ver, renunciar por completo a dar una opinión acerca del mundo de las apariencias ante el cual tiene precisamente la misión de revelarnos su sentido.

La importancia de las artes en el desarrollo humanista, económico y social de los individuos y los pueblos es de sobra reconocido en todo el mundo. La integración de las artes a la vida diaria de las personas es fundamental para mejorar su calidad de vida, creatividad y capacidad de convivencia.

Por otro lado, la arquitectura se puede definir como el arte de proyectar y construir edificios o espacios para el uso del hombre, considerada arte desde el momento en que conlleva una búsqueda estética. No obstante, las definiciones de arquitectura son tantas como teóricos y arquitectos las han intentado.

La importancia que tiene la arquitectura y el arte con la sociedad es imprescindible, no se puede hacer una arquitectura sin pensar en el usuario, y a su vez el usuario forma parte de una colectividad, con la cual se relaciona y crea ese sentido de pertenencia e identidad en la ciudad en que vive.

La siguiente propuesta nombrada "Centro de arte experimental para la ciudad de Hermosillo, Sonora" surge primeramente del interés personal a las nuevas artes y al ver la carencia de espacios dedicados a la exhibición con los que cuenta la ciudad para las nuevas manifestaciones artísticas que están sucediendo alrededor del mundo en la actualidad y a su vez, contribuir de una manera a la sociedad con un espacio público lúdico donde se pueda dar la interacción entre individuos o grupos creando así una memoria colectiva que den paso a la identidad personal y de la sociedad, a la generación de nuevas ideas y ver otras nuevas maneras de expresión humana.

El trabajo de investigación que se presenta a continuación es un tema de tesis llamado "Centro de arte experimental para la ciudad de Hermosillo, Sonora" el cual se basa principalmente en un conjunto de edificios que albergan una galería y demás espacios necesarios para su funcionamiento.

El documento se compone primeramente de los Antecedentes que lo conforman los objetivos, su justificación y metodología; seguido de un primer capítulo llamado Análisis que comprenden los estudios del sitio donde será emplazada la propuesta proyectual, así como los tipos de usuarios que utilizarán este espacio, normatividad y el estudio de casos análogos; el siguiente capítulo, Síntesis trata de resumir la información recabada anteriormente de una manera ordenada por medio de diagramas para dar paso al capítulo final, *la Propuesta proyectual*.

Objetivos

Objetivo general:

- Desarrollar un proyecto arquitectónico destinado para la realización y exhibición de actividades artísticas experimentales para la ciudad de Hermosillo.

Objetivos particulares:

- Incorporar al proyecto elementos de carácter formal cuya naturaleza sean para la ciudad un símbolo de contemporaneidad.
- Incluir en el proyecto un diseño flexible y elementos de tecnologías que puedan mostrar cualquier tipo de arte actual.
- Realizar una propuesta actual con materiales regionales.
- Incorporar al proyecto elementos de carácter paisajístico.

Planteamiento del problema

En este apartado se exponen las razones por las cuales se presenta este tema de investigación, se clarifica que la ausencia de este espacio es una de las manifestaciones socio-culturales ante a la necesidad de un espacio como éste.

Hermosillo, siendo la décimo-novena ciudad más grande de la República Mexicana y capital del Estado de Sonora, cuenta con 707,890 habitantes en el área urbana y 755,916 habitantes en su totalidad el municipio, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), es una ciudad que cuenta con pocos espacios originalmente destinados al Arte.

Para una ciudad con estas características, el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría del Desarrollo Social (SEDESOL) regida por disposiciones del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) recomienda un Museo de Arte Regional, por cada 500,001 habitantes, con un área de 8,273m² entre áreas cubiertas y al aire libre, servicios y estacionamiento; así como un Museo de Arte Local por cada rango poblacional de entre los 100,001 a los 500,000 habitantes.

El estado de Sonora cuenta con un directorio actual con 28 espacios catalogados como museos, todos estos a cargo y apoyados por el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) ubicados en diferentes ciudades del estado como Hermosillo, Cajeme, Álamos, Guaymas, Cananea, Empalme, Huatabampo y Bahía de Kino entre otros. Los cuales la mayoría exhibe objetos de culturas indígenas tradicionales y costumbristas sonorenses, como el Museo de los Seris en Bahía de Kino, el Museo Casa del General

Álvaro Obregón en Huatabampo, Museo de los Yaquis en Ciudad Obregón, Museo de la Lucha Obrera en Cananea, Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora en Hermosillo etc.¹

En la ciudad de Hermosillo, de los espacios públicos como Galerías y Museos dedicados actualmente a la exhibición de arte actual, local, regional e internacional en la capital del estado que enlista el Instituto Sonorense de Cultura son los siguientes:

1. Museo de Arte de Sonora (MUSAS).
2. Galería de Artes y Ciencias de la Universidad de Sonora.
3. Sala Eusebio Francisco Kino de la Casa de la Cultura.
4. Plaza Central de la Casa de la Cultura de Sonora.
5. Sala de Arte del Instituto Sonorense de Cultura.
6. Kiosco del Arte del Instituto Sonorense de Cultura

De los anteriores mencionados, la vocación de ellos es distinta. Algunos fueron convertidos en galerías de exposición improvisadas y adaptados ante la necesidad de estos espacios, mostrando la carencia de infraestructura necesaria para la práctica y realización de actividades artísticas emergentes y experimentales.

A excepción de MUSAS, las galerías de nuestra ciudad no presentan un manejo de la iluminación natural intencional, museografía o dimensionamiento adecuado. En el caso de las galerías dentro de otro comercio como cafés y restaurantes, éstas se presentan como un elemento de ambiente u ocasionalmente adicionales con difícil comunicación al resto del edificio.

El Lic. Ignacio Castillo Arvayo, Coordinador de Artes Visuales del Instituto Sonorense de Cultura, afirma que no cuenta con la infraestructura adecuada necesaria para realizar las exhibiciones y actividades que se llevan a cabo durante todo el año, como bienales, exposiciones, cursos y talleres entre otras, debido a que se encuentra dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura de Sonora donde el espacio es insuficiente. Sin mencionar que tampoco cuentan con los espacios adecuados para una coordinación estatal.²

Además de exhibir, la Coordinación de Artes Visuales, tiene como función difundir la obra realizada por los creadores de arte sonorenses en la entidad y en la región, a nivel nacional e internacional. También difundir la obra realizada por los creadores de otras regiones del mundo entre la población de la entidad. Fomenta y difunde la investigación de las artes visuales y de los creadores, a través de la

1 *Instituto Sonorense de Cultura*

2 *Noviembre del 2010*

vinculación con los centros de investigación y educación del Estado y la creación de arte visual.

La coordinación de Artes visuales genera un acervo y la preservación de la obra visual concentrada en el Instituto. Coordina y promueve los concursos estatales y regionales, como la Bienal de Arte Sonorense y la Bienal de Artes Visuales del Noroeste donde participan los Estados de Baja California Norte y Sur, el estado de Sinaloa y Nayarit; la exposición de fotografía y el festival Fotoseptiembre, entre otros y a difundir aquellos que se realizan a nivel nacional e internacional relacionados con el área y dirigidos a los creadores de arte de la entidad.

Apoya en la planeación, organización y realización de festivales culturales que produzca o promueva el Instituto Sonorense de Cultura. Además, la vinculación estrecha con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) que es la que se encarga de preservar de forma integral el patrimonio cultural de la Nación en sus diversas manifestaciones artísticas y culturales y donde las embajadas de diferentes países ofrecen su oferta de arte para ser exhibido en distintas galerías y museos del país.

La coordinación de Artes Visuales diseña, coordina y/o difunde talleres de formación profesional dirigidos a creadores, profesores especializados donde en promedio asisten de 15 a 20 personas por taller en sus instalaciones. El objetivo principal de la Coordinación de Artes Visuales es el promover el arte que se produce en la región y que sirva como catapulta para proyectar a estos artistas a nivel nacional e internacional. También añadiendo la calidad de arte en la entidad, incluyendo a los egresados de la Licenciatura en Artes de la Universidad de Sonora, opción Artes Plásticas, Danza, Música y Artes Escénicas y demás artistas independientes o becados por diferentes Fondos para la Cultura y las Artes.

El Instituto Sonorense de Cultura tiene un listado de 367 artistas visuales, en su mayoría sonorenses, que son los que principalmente presentan su obra en los diferentes espacios destinados para la exhibición. A su vez, mensualmente, se presentan entre 50 y 60 artistas con interés de presentar su obra, solicitando algún espacio que proporcione el ISC. La cantidad de visitantes que frecuentan este tipo de eventos mensuales es de aproximadamente 600 a 800 personas aparte de los grupos de alumnos que visitan las diferentes galerías.³

Otra sociedad de artistas en el estado es la Asociación Sonorense del Arte A.C. (A.S.A. A.C), creada sin fin de lucro la que inició en Septiembre de 2008 dedicándose a la promoción y difusión de las Artes en Sonora y Arizona. Realiza una función binacional de "Intercambio Cultural Internacional" con el Estado de

3 *Coordinación de Artes Visuales, Enero 2011*

Arizona, apoyando con estas acciones a varios artistas del Estado y la cual, solicita de espacios de exhibición en la ciudad.

Por lo anterior, la ciudad de Hermosillo necesita de más espacios públicos dedicados a actividades culturales, ya que es una forma de darle más valor a una ciudad y aumentar la cultura, convivencia y el turismo en la región.⁴

En la ciudad de Hermosillo no existen espacios especializados para un tipo de arte en específico o de lenguajes similares y los espacios que hay son pocos, éstos se utilizan para exhibir cualquier tipo de obra, pintura, escultura, fotografía y demás de artistas, sean locales o internacionales. Alejandra Avilés, artista plástica de la ciudad, afirma que de los espacios que se encuentran actualmente, solamente el MUSAS y la Galería Eusebio Francisco Kino son de las más importantes en la localidad, y responden a necesidades muy generales y diferentes.

Los espacios actuales deberían de contar también como mínimo con un director o coordinador, un curador, un director de museografía, o un equipo curatorial que se encargue de seleccionar las exposiciones, en nuestra realidad, el director o coordinador realiza proporcionando estas “generalidades” en Hermosillo y provocando que no se valore como debería la pieza de arte en el lugar de exhibición.⁵

Por razones como las expuestas anteriormente, la ciudad de Hermosillo no cuenta con un espacio dedicado especialmente a muestras de arte actual, arte emergente o experimental, y sucede que no se aprecia la pieza de arte como lo que es en realidad por no estar en un lugar que la dignifique. Falta más infraestructura de tipo cultural y de equipamiento en la ciudad para cubrir esta demanda de la población.

4 Programa IMPULSOR, Aguirre, I. Noviembre 2010

5 Avilés, A. Artista plástica. Diciembre 2010

1.1 Justificación

La propuesta de un espacio para la realización y exhibición de actividades artísticas emergentes y experimentales en la ciudad de Hermosillo responde a una necesidad básica especial que es principalmente la promoción, difusión, y sobre todo la consolidación de estas artes creando un enlace entre los artistas, mercados de arte, y la sociedad hermosillense, proponiéndose un espacio de carácter público cuya función principal es la exposición de obras de arte, la comercialización, el conocimiento y análisis de la misma, la impartición de talleres e integración de las artes a la vida cotidiana del ser humano.

Este espacio para la realización y exhibición de las artes emergentes pretende ser un lugar destinado a la experimentación artística en la ciudad, donde además de exhibir e interactuar con el artista y la pieza de arte, ésta se resalte al estar en un espacio de calidad que la albergue y dignifique.

Los principales beneficiados del hacerse este proyecto serán los artistas ya que se requiere tener la difusión, exhibición, crítica, evaluación y la experimentación de la obra de arte en sí misma, donde la promoción y la escasez de los espacios en nuestra ciudad no logran alcanzar el éxito de muchos artistas locales y la invitación de participar a artistas de otras ciudades del país o de la República Mexicana.

La galería y el Museo (comparando estos dos espacios) al tratarse de artes emergentes, de nuevos medios, artes visuales y experimentales, no puede conservarse lo que mañana no será vigente. De ahí el término de museo de arte moderno o museo de arte contemporáneo al sustituir lo que es de vanguardia. La galería concreta la mayor parte de sus esfuerzos a la exhibición temporal y confiere una visión más amplia al posible mercado activo del arte.

La importancia de desarrollar un proyecto de esta naturaleza en la ciudad, de este tipo de equipamiento urbano y de uso público donde se realicen exposiciones, espectáculos (sin llegar a la complejidad de un teatro o auditorio), eventos sociales, conferencias, talleres artísticos y educativos, etc. es necesario en la actualidad en Hermosillo.

Este espacio puede establecerse como una galería, un inmueble formado por un conjunto de locales y espacios abiertos adecuados para la difusión y clasificación de objetos con valor artístico.

A través de la promoción y difusión del arte se logra la interacción entre culturas, la cual es siempre necesaria para la generación de nuevas ideas, apertura de mentes, diferentes formas de visión, entre otras cosas.

La ubicación geográfica de nuestra ciudad nos pone en un mapa competitivo, al tener como frontera al vecino país, explorando un mercado poco aprovechado en el Estado de Sonora representando una gran oportunidad de desarrollo económico con los eventos relacionados con el arte, a la vez que crea una relación del arte regional y del centro del país con mercados de Estados Unidos, en donde este tipo de intercambio trae consigo cifras millonarias, beneficiando no sólo al artista sino también al ambiente económico.

Las edificaciones como complejos culturales, museos, galerías, etc., traen consigo el aumento de “valor” de una ciudad conforme aumentan sus equipamientos. La consolidación de un proyecto de galería corresponde al Gobierno Federal a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y su programa de descentralización de los bienes y servicios culturales; al Gobierno Estatal y al Gobierno Municipal a través de instituciones como el Instituto Sonorense de Cultura y la Secretaría de Educación y Cultura. Las edificaciones culturales suelen ser materializaciones de tipo político de discursos de progreso y consolidación urbana.

1.2 Marco de referencia o estado de la cuestión

Esta propuesta arquitectónica funcionará principalmente como una galería donde se exhiban piezas temporalmente y exista un flujo constante de este tipo de arte. Una galería de arte o museo de arte es un espacio para la exhibición y promoción del arte, especialmente del arte visual, principalmente pintura y escultura, de forma similar a un museo.⁶

Los antiguos llamaron Museum al templo de las musas y sólo se estudiaba ahí lo que estaba consagrado a ellas: las bellas artes y las ciencias. Hoy los museos han ensanchado sus dominios pues constan de colecciones de obras de arte, objetos de curiosidad, productos industriales, naturales, históricos etc.; pero Museum empero sentido recto, sólo se aplica a las colecciones de historia natural.⁷

El uso del nombre galería proviene del idioma italiano, especialmente por la Galleria degli Uffizi construida en Florencia por Vasari en 1560 para alojar la colección de arte de los Médici. De forma similar se denominó la Gelleria Borghese para la colección de cardenal Borghese.⁸

Las galerías de arte realizan dos clases de muestras: individuales y colectivas. En las individuales los trabajos de un solo artista son exhibidas al público.

En las colectivas, varios artistas presentan a la vez uno o varios de sus trabajos según el tamaño de la galería. Las muestras acostumbran durar quince o treinta días, según la importancia del artista o los trabajos a exhibir. En un museo duran dos meses aproximadamente.

Un museo es una institución permanente creada con vista a conservar, estudiar, poner de relieve por diversos medios y esencialmente, exhibir para el deleite y la educación del público, colecciones de objetos de interés artístico, histórico, científico y técnico.⁹

La ciencia que los estudia se denomina museología y la técnica de su gestión museografía. Este tipo de colecciones, casi siempre valiosas, existió desde la Antigüedad: En los templos se guardaban objetos de culto u ofrendas que de vez en cuando se exhibían al público para que pudiera contemplarlos y admirarlos. Lo mismo ocurría con los objetos valiosos y obras de arte que coleccionaban algunas personas de la aristocracia en Grecia y en Roma; los tenían expuestos en sus casas,

6 *Wikipedia Enciclopedia Libre, Nov. '10, http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_arte*

7 *Urbina, 1910*

8 *Flaminio Ponzio, 1605-1621*

9 *Consejo Internacional de Museos (ICOM por sus siglas en Inglés)*

en sus jardines y los enseñaban con orgullo a los amigos y visitantes. Es en el Renacimiento cuando se da el nombre de “museo” tal y como lo entendemos hoy a los edificios expresamente dedicados a tales exposiciones.

Un museo en la actualidad es un establecimiento complejo que requiere múltiples cuidados. Suele estar dotado de una amplia plantilla de trabajadores de las más diversas profesiones. Generalmente cuentan con un director y uno o varios curadores, además de restauradores, conservadores, personal de investigación, becarios, analistas, administradores, conserjes y personal de seguridad, entre otros. Los expertos afirman que el verdadero objetivo de los museos debe ser la divulgación de la cultura, la investigación, las publicaciones al respecto y las actividades educativas.

En los últimos años ha surgido la idea de las exposiciones itinerantes en las que museos de distintas ciudades aportan algunas de sus obras para que puedan verse todas reunidas en un mismo lugar.

Actualmente existen una gran variedad de museos: museos de arte, museos históricos, museos de cera, museos de ciencias y técnica, museos de historia natural, museos dedicados a personalidades y museos arqueológicos, por nombrar sólo algunos.

La clasificación de museos es útil a efectos organizativos y estadísticos. Para poder establecer a qué tipo pertenece cada museo se atiende a los siguientes criterios: Titularidad, Ámbito geográfico de cobertura de las colecciones, y Contenido temático de las colecciones.

El arte contemporáneo y el arte experimental

Cabe aclarar la diferencia entre arte contemporáneo y arte experimental o de nuevos medios, el primero se refiere al arte que se ha producido en nuestra época, es decir el arte actual y abarca todas sus manifestaciones y tendencias desde mediados del Siglo XX hasta ahora. El arte contemporáneo es un estilo que abarca una multitud de estilos nacidos a principios del siglo XX¹⁰ como el Fauvismo, Cubismo, Expresionismo y los demás “ismos” algunos de estos estilos son los siguientes:

A finales del S. XIX y principios del S. XX Europa vivía en una situación caracterizada por la inestabilidad social, la rivalidad económica y política entre las distintas naciones, que desemboca en la Primera Guerra Mundial, y una fecunda productividad en el ámbito científico e intelectual. En ello el arte se vio afectado y empezaron a surgir múltiples corrientes que se denominaron “ismos”, representando

10 Tomado de <http://www.artelista.com/arte-contemporaneo.html>. Diciembre 2010.

rupturas con los modelos de belleza dominantes en la época. No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, sino que muchas son coetáneas y tienen interrelaciones entre sí.

Las vanguardias no se pueden entender intentando establecer un orden cronológico, hasta la II Guerra Mundial tienen lugar las primeras vanguardias artísticas o vanguardias históricas, mientras que pasada la guerra aparecen las segundas vanguardias y el postmodernismo.¹¹ Véanse algunos de ellos:

Fauvismo: En primer lugar, el fauvismo marcó las directrices artísticas entre 1904 y 1907. Se trataba de una reacción contra el impresionismo. El color era el elemento principal del cuadro y se utilizaba de una manera apasionada. Los artistas del fauvismo, tales como Vlaminck, Signac y Henri Matisse, se inclinaban por las manchas planas y extensas. (Ver imagen 1) Este estilo de arte contemporáneo fue efímero, pero algunos de sus seguidores continuaron aplicando la técnica fauvista, como es el caso del pintor contemporáneo Dufy.

Cubismo: Dentro de lo que llamamos "arte contemporáneo" también se encuentra el cubismo, cuyos creadores fueron Pablo Picasso y Georges Braques. El movimiento se desarrolló entre 1904 y 1917 y sus características principales son: el uso de tonos neutros (grises, blancos, verdes claros), los ángulos de observación del objeto, que se multiplican para obtener una cuarta dimensión; los interiores, que son representados mediante transparencias; la luz, que desaparece definitivamente; y por último, la exaltación del plano, que se hace más intensa que en el fauvismo. (Ver imagen 2).

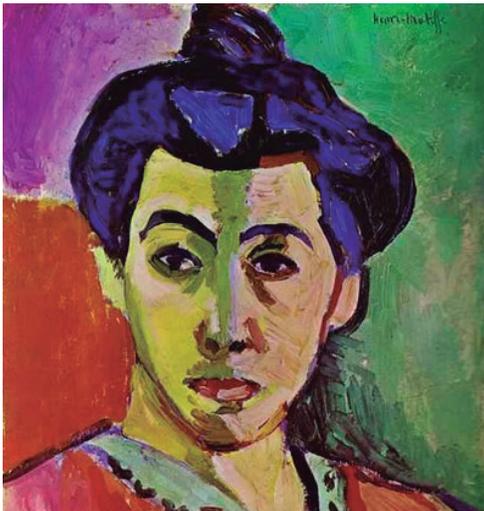

Imagen 1. "The Green Line" Retrato de Madame Matisse, Henri Matisse, 1906.

Imagen 2. "Las señoritas de Avignon" Pintura de Pablo Picasso, 1906.

11 Tomado de <http://www.artespana.com/artecontemporaneo.htm> Diciembre 2010.

Expresionismo: El movimiento surgió en Alemania en 1905 cuando se constituyó en Dresden el estilo llamado Die Brücke (el puente). Sus antecesores se remontaban al último tercio del siglo XIX: eran Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Munch y Ensor. Desde su fundación Die Brücke celebró exposiciones que fueron recibidas con escándalo e incompreensión. Los expresionistas expresaban las angustias internas del individuo mediante una pintura dramática, expresiva, y a través de la deformación y caricaturización de las figuras. Algunos de los miembros más importantes de este estilo fueron: Krichner, Schmidt- Rottluff y Emil Nolde. (Ver imagen 3).

Dadaísmo: Se desarrolló entre 1915 y 1922 en Zúrich, en protesta por la primera guerra mundial y después se extendió a Berlín, París, y Nueva York. Los fundadores del dadaísmo fueron Hans Arp y el poeta Tristan Tzara, quienes quisieron mofarse del arte tradicional ridiculizando la tecnología y el progreso. Los artistas de este movimiento tenían como uno de sus objetivos el de escandalizar a la burguesía. Uno de los métodos que utilizaban para este fin era realizar cuadros con basuras, o elevar un orinal a la categoría de arte (Ver imagen 4). Tras la guerra, los dadaístas más representativos evolucionaron hacia posiciones diferentes y el movimiento se extinguió.

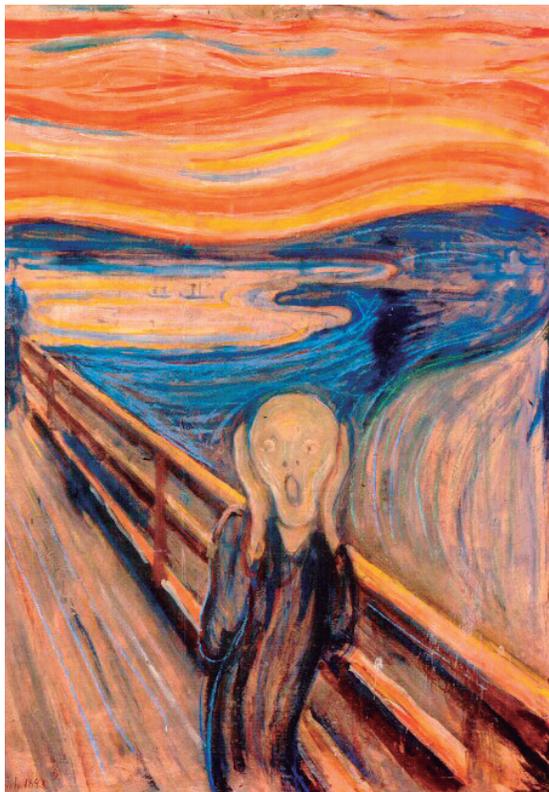

Imagen 3. “El Grito” de Edvard Munch, Comple-
tada en 1893.

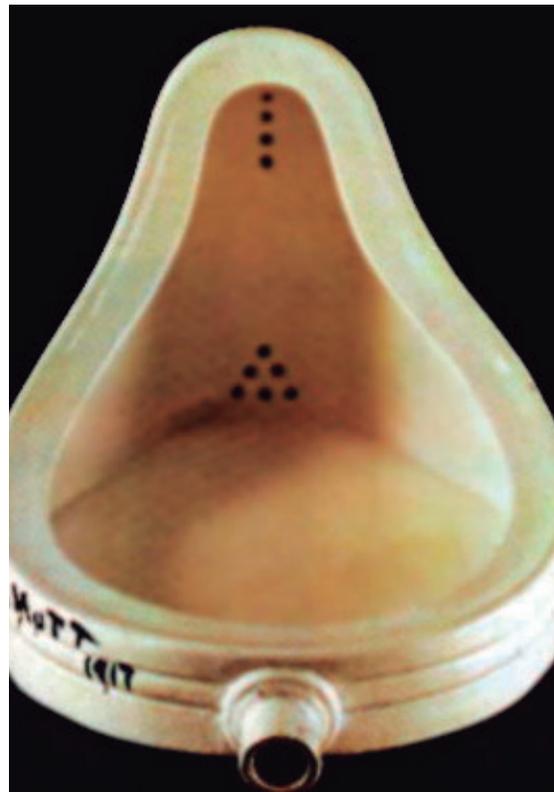

Imagen 4. “La Fuente” por Marcel Duchamp,
1917. Ejemplo de arte ready-made

Surrealismo: El término fue inventado por Apollinaire en 1917 y se hizo habitual en la revista *Littérature*. El movimiento comenzó en París en 1924 y continuó durante la década de los treinta. El surrealismo poseía conexiones con el dadaísmo y con la pintura de De Chirico. Los recursos que usaban los pintores de este estilo del arte contemporáneo son: animación del mundo inanimado, metamorfosis, aislamiento de fragmentos anatómicos, máquinas fantásticas, confrontación de elementos incongruentes, perspectivas vacías y la creación evocativa del caos. Los principales artistas fueron: Marcel Duchamp, Max Ernst, Salvador Dalí, Marc Chagall, Giorgio de Chirico, René Magritte (*Ver imágenes 5 y 6*), Yves Tanguy, Paul Delvaux, entre otros.

El arte abstracto, el expresionismo abstracto, el arte cinético y el op art son otros de los estilos del arte contemporáneo. Las primeras manifestaciones de arte cinético se sitúan en 1910, el término proviene del griego *kinesis* (movimiento), por lo que se trataba de un estilo que incorpora el movimiento a la obra.

Imagen 5. "Falso espejo" de René Magritte, 1928.

Imagen 6. "Hijo del Hombre" de René Magritte, 1964.

Se podía distinguir entre las creaciones que se mueven al azar, sin motor, las que se mueven mecánicamente y, por último, las estáticas, con efectos de carácter óptico. Por otra parte, el op art (arte óptico) forma parte del arte cinético. Una de sus bases era que cualquier forma geométrica dibujada desde una cierta perspectiva puede perder su estabilidad en la retina de quien la contempla. El op art creó la impresión de movimiento mediante la ilusión óptica con la ayuda de medios pictóricos. El húngaro Víctor Vasarely fue una de las figuras capitales del cinetismo.

Arte Experimental

El arte experimental puede ser considerado arte emergente, pero más que nada el término emergente aquí se refiere a los artistas que realizan este tipo de arte que se basa en el uso de métodos didácticos novedosos que convierten al público en participante de todo un espectáculo de dinamismo.

Algunas muestras de arte experimental son el performance, la instalación, proyección multimedia, video poesía, o algunas otras técnicas o experiencias no convencionales o aún no establecidas ni acabadas, que implican una renovación o innovación en un campo de conocimiento.

El Arte experimental tiene su propio lenguaje visual, y se expresa con toda libertad en cualquier material o espacio; lograr la interacción artista-obra-espectador y traducir las emociones en formas y sus sonidos en colores entre otros.

El Performance (en inglés, ‘representación’), consiste en una práctica artística que consiste en “representar” o llevar a cabo (generalmente ante un público y en directo) una obra de arte, es decir, considerar simplemente el evento que constituye esta representación como una creación en sí misma. Entendida de este modo, una *performance*, puede ser infinidad de cosas en función de cuál sea el acto que se realice. Así, se ha generado lo que se conoce como *performance*-danza, *performance*-teatro, *performance*-plástica, etc., según haga hincapié respectivamente en la representación de una danza, un evento teatral o una creación plástica, pictórica o escultórica. Todas estas categorías, sin embargo, comparten como base el adjudicar una mayor importancia a la realización que a lo realizado. (Ver imágenes 7 y 8).

Hay quien insiste en diferenciar entre *performance* y *happening* (en inglés, suceso), remarcando, en el segundo caso, la exigencia de participación activa del público.

Imagen 7. “Antropometrías del período azul” Acción, Yves Klein, 1960.

Imagen 8. Suelta de 1001 globos azules, la “sculpture aérostatique” de Yves Klein. 2007

El desarrollo de un *happening* o evento está planificado por el artista en sus líneas básicas, pero lo demás está condicionado por la propia situación y se halla a merced tanto del comportamiento espontáneo de los actores como del azar, pretendiendo eliminar o reducir las fronteras entre el arte y la vida cotidiana.¹² La instalación artística comenzó a tomar un fuerte impulso a partir de la década de 1970. Las instalaciones incorporan cualquier medio para crear una experiencia visceral o conceptual en un ambiente determinado. Los artistas de instalaciones por lo general utilizan directamente el espacio de las galerías de arte.

Muchos encuentran los orígenes de este movimiento en artistas como Marcel Duchamp y el uso de objetos cotidianos resignificados como obra artística, más que la apreciación de la escultura tradicional que se basa en el trabajo artístico. La intención del artista es primordial en cada instalación, debido a su conexión con el arte conceptual de la década de 1960, lo que nuevamente es una separación de la escultura tradicional que tiene su principal interés en la forma.

Puede incluir cualquier medio, desde materiales naturales hasta los más nuevos medios de comunicación, tales como video, sonido, computadoras e internet, o inclusive energía pura como el plasma. Algunas instalaciones son sitios específicos de arte; ellas sólo pueden existir en el espacio para el cual son creadas.¹³

Instalación interactiva está una rama de la categoría de los artes de la instalación. Generalmente, una instalación interactiva implicará a menudo las audiencias que actúan en ella o el pedazo que responde a la actividad del usuario.

Hay varias clases de instalaciones interactivas producidas, éstas incluyen telabasado instalaciones, galería instalaciones basadas, digital instalaciones basadas, electrónico instalaciones basadas, etc. Las instalaciones interactivas se consideran sobre todo a partir de los años 90, cuando los artistas están más interesados en la participación de las audiencias donde el significado de la instalación se genera. (Ver imagen 9).

Imagen 9. Instalación interactiva a gran escala del fotógrafo estadounidense Spencer Tunick realizada en el zócalo de la Ciudad de México. Más de 18,000 personas desnudas al amanecer. 2007.

12 Dominguez, Giuseppe, Madrid 2005.

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_art%C3%ADstica.
Noviembre 2010

Con la mejora de tecnología sobre los años, los artistas pueden más explorar el exterior de los límites que nunca podían ser explorados por los artistas en el pasado. Los medios se utilizan más experimentales; son también medios generalmente cruzados y pueden implicar los sensores, que juega en la reacción movimiento de las audiencias al mirar las instalaciones.

Usando la realidad virtual como arte medio, inversivo está probablemente la forma lo más profundamente posible interactiva de arte. Al final de un nuevo siglo, hay una tendencia de usar interactivo de las instalaciones vídeo, película, sonido y escultura. (*Ver imagen 10*).

Imagen 10. “Sala de espera” Instalación de Alejandra Avilés, Hermosillo 2010.

Otro tipo de arte actual es el arte-objeto que es un estilo artístico, que tiene sus raíces en el trabajo de Marcel Duchamp, pero que surge con más fuerza a mediados de los años sesenta. Postula que el cuadro, como se le ha conocido hasta esa fecha, se ha agotado como medio para expresar las grandes falencias del individuo y la sociedad; por lo tanto, los artistas adheridos a esta tendencia proponen un nuevo lenguaje que se hace cargo con mayor propiedad de la relación entre arte y vida. Para eso, el objeto, proveniente de las más diversas funciones, es incorporado a las producciones artísticas, como un elemento real que se contrapone al ilusionismo de la imagen pictórica (*Ver imágenes 11 y 12*).

Existen otros artes no convencionales que también forman parte del arte emergente o experimental, como el Airwriting, que se plantea como una actividad interactiva, que mediante un aparato compuesto por luces LEDs que son diodos emisores de luz (Light-Emitting Diode) y previamente programado, es capaz de plasmar o "escribir" palabras en el aire. El mecanismo en cuestión consiste en un dispositivo electrónico que enciende y apaga unas lámparas de LEDs que alternan en su iluminación, de manera que al aplicarle un movimiento de vaivén con la mano produce el efecto óptico de palabras iluminadas que "flotan" en el aire.

Imagen 11. Exposición Superficies del Deseo, muestra de arte objeto. 2010.

Imagen 12. Exposición Somewhere/Nowhere de Félix González Torres en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. 2010.

Después de conocer la historia del arte a partir del arte contemporáneo, que es el caso de estudio que se quiere partir para la realización de este documento ya que antes del arte contemporáneo existieron el arte del Antiguo, Clásico, del Renacimiento, Edad media y época moderna, existe un sinnúmero de posibilidades abiertas a las nuevas experimentaciones artísticas, donde el límite para la creatividad y producción va más allá de los materiales, recursos y nuevas técnicas que ahora con la época de la información, la globalización y nuevas tecnologías, se es posible producir este arte "nuevo" y de calidad en nuestra región.

Espacios para la exhibición en Hermosillo

Conociendo las diferentes manifestaciones que tiene el arte en la actualidad, los diferentes usos, tipos y nuevos medios que han avanzado con la tecnología y el tiempo, los espacios destinados a la exhibición y difusión que se encuentran en nuestra ciudad no son los más adecuados para llevar a cabo estas actividades.

Las galerías que hay en Hermosillo están dentro de conjuntos complejos subordinados a lo que existe dentro de un recinto comercial. Como galerías oficiales se encuentran la Galería Eusebio Francisco Kino de la Casa de la Cultura, la galería de Artes y Ciencias de la Universidad de Sonora, el Kiosko del Arte, Galería del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora y otras como Cesaretti Café-Arte.

Analizando las anteriores, se puede dar cuenta que dichos ejemplos muestran una intención, o adecuación de un espacio que no fue diseñado para la función propia de una galería, es decir, ninguno como una construcción especializada en la exposición. A excepción de la galería Kino, no presentan un manejo adecuado de iluminación natural intencional, museografía o sencillamente el dimensionamiento y metros cuadrados suficientes. En el caso de las galerías dentro de otro comercio, éstas se presentan como el elemento de ambiente.

1. Galería de Artes y Ciencias de la Universidad de Sonora.

Ubicada en la esquina de Blvd. Luis Encinas y Avenida Rosales, cuenta con servicio de museografía, iluminación y colores antirreflejantes en su interior. Dirigida a artistas consolidados y exposiciones temporales de trabajos académicos de la misma Universidad.

La galería se compone de una nave sin altura considerable, limitando a exposiciones monumentales. No cuenta con estacionamiento ni cuenta con un módulo administrativo propio o no definido (*Ver imagen 13*).

Imagen 13. Vista exterior de la Galería de Artes y Ciencias de la Universidad de Sonora. 2010.

2. Galería del Centro de las Artes

Ubicada las calles Rosales y Luis Donaldo Colosio, forma parte de un conjunto dedicado a las artes. Cuenta con instalaciones básicas necesarias, incluyendo el estacionamiento del Centro de las Artes. Conformado por tres espacios separados como son: El salón de eventos, vestíbulo del salón y un pasillo galería. El vestíbulo al servicio de exhibición es un recurso utilizado nuevamente de ambiente. Dedicada a exposiciones itinerantes. No cuenta con acervo y se realizan exposiciones realizadas por estudiantes, artistas regionales consolidados y no consolidados y en algunos casos internacionales.

En el centro de las artes se realizan grandes eventos sociales como foros de conferencias, congresos estudiantiles y profesionales y el espacio puede utilizarse para algún tipo de exposición a gran escala pues tiene una altura considerable en la nave del salón de eventos, pero es un salón de eventos que funciona y se realizó para tal fin. (Ver imágenes 14 y 15).

Imagen 14. Exterior del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. 2011

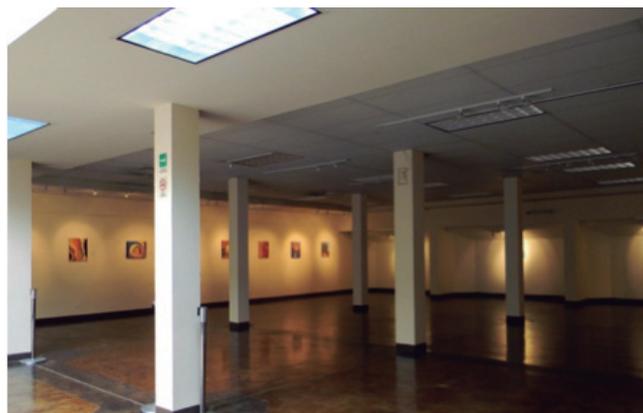

Imagen 15. Interior de la Galería del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. 2011

3. Galería Eusebio Francisco Kino.

Ubicada en Blvd. Agustín Vildósola y Avenida de la Cultura, en la zona del Vado del Río. Es un espacio adecuado para tal efecto de la Casa de la Cultura, manejada a través del Instituto Sonorense de Cultura, el CONACULTA y el Gobierno del Estado. Es de los espacios que cuenta con exposiciones de calidad como la Bienal Estatal de Artes Visuales y Fotoseptiembre entre otras más pero que de alguna manera pueden afectarse por la dimensión del espacio.

Es un espacio de forma regular con muros blancos y con la posibilidad de incluir luz natural al interior por los ventanales que llevan a la terraza, que es un espacio exterior continuo a la galería el cual es utilizado en momentos de presentaciones e inauguraciones de exposiciones. La galería a su vez alberga las oficinas estatales de la Coordinación de Artes Visuales, cuenta con taller de museografía y un estacionamiento, que es insuficiente la mayoría de las veces.

Es de las únicas galerías en la ciudad que exhibe arte actual y da apertura a nuevos artistas locales y regionales. (Ver imágenes 16 y 17).

Imagen 16. Interior de la Galería Eusebio Francisco Kino de la Casa de la Cultura. 2010

Imagen 17. Estructura para sujetar o colgar algunas piezas dentro de la galería Kino. 2010

4. Casa de la Cultura de Sonora

Se encuentra en Blvd. Vildósola y avenida de la Cultura, es un edificio que pertenece al Instituto Sonorense de Cultura donde se promueve la educación artística a través de talleres para todo público, además de actividades de promoción de las artes en sus espacios especializados como el Teatro de la Ciudad, el teatro íntimo, la galería, Biblioteca y otros. Es espacio sede de la Orquesta Filarmónica de Sonora (OFSON) y la Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora (OJUSSON), así como también de la Preparatoria en Artes José E. Pierson CEDART.

La Casa de la Cultura abrió sus puertas el diez de octubre de 1980 y desde entonces se ha dedicado a promover, rescatar y preservar las manifestaciones artísticas y culturales que dan identidad a los sonorenses. Apoya principalmente los valores jóvenes e infantiles y presenta trabajos de artistas consolidados con relativa frecuencia en la galería Kino y en la plaza central. Cuenta con taller de museografía, bodega y demás espacios del teatro, estacionamiento propio que es insuficiente en eventos escénicos realizados en el teatro que tiene un aforo de 491 localidades y cuatro para discapacitados.

En sus instalaciones se pueden encontrar espacios de usos específicos como Ludoteca, Galería Francisco Eusebio Kino, Biblioteca Bartólome Delgado de León, Teatro Íntimo, Sala Luis López Álvarez, Sala de Cine Alejandro Parodi, Plaza Central y Teatro de la Ciudad. Además, albergan las oficinas de la Orquesta Filarmónica de Sonora (OFSON), el Centro de Educación Artística Eduardo Pierson y las coordinaciones artísticas de Literatura, Danza, Artes visuales, Talleres Artísticos, Teatro y SIC (Sistema de Información Cultural) Sonora.

Se realizan actividades como talleres de música, danza, pintura, artes escénicas, literatura; exposiciones, visitas guiadas, charlas, conferencias y espectáculos escénicos. (*Ver imágenes 18 y 19*).

Imagen 18. Vista exterior de la Casa de la Cultura. 2010.

Imagen 19. Vista interior de la plaza central de la Casa de la Cultura. 2010

5. Museo del Centro Cultural Musas

Localizado en Blvd. Agustín Vildósola y avenida de la Cultura en la zona del Vado del Río, el Museo de Arte de Sonora, MUSAS, es un espacio dedicado a la divulgación y promoción del arte y la cultura. Busca el fortalecimiento del público brindándole experiencias significativas y de disfrute, que le ayude a mejorar su relación con el entorno.

En el MUSAS se promueven y ejecutan programas y proyectos para la práctica del arte y la cultura. En sus instalaciones se albergan exposiciones, se imparten conferencias, se realizan conciertos y ciclos de cine. Se promueve el fomento al intercambio artístico con instituciones públicas o privadas en beneficio del desarrollo cultural de la comunidad.

El edificio del museo cuenta con 5 mil metros cuadrados de construcción divididos en cuatro niveles. Dispone de amplias áreas de circulación, patios internos, espacio para servicios, bodegas, talleres, oficinas y diversos espacios. Si bien, es uno de los espacios más modernos que tiene la ciudad, su vocación es distinta; se maneja por medio de un director que es el que elige y decide qué exposiciones montarán y el arte que se exhibe para todos los gustos y todo público. Cuenta con estacionamiento, taller de museografía y curaduría, manejo de la luz natural y artificial adecuada y las instalaciones necesarias para exhibir arte de calidad de otras partes del país. Una de las cinco salas presenta una altura considerable donde se pueden exhibir piezas de hasta 12m de altura. (*Ver imágenes 20 y 21*).

Imagen 20. Vista exterior del Museo de Arte de Sonora MUSAS, 2010.

Imagen 21. Vista interior sala internacional del Museo de Arte de Sonora MUSAS, 2011.

1.3 Metodología

La siguiente investigación se desarrolla en varias etapas, desde la recopilación de datos, análisis de la información y realización de la propuesta arquitectónica. La metodología se desglosa de la siguiente manera:

Capítulo 1 - ANÁLISIS

Comprende de la investigación, identificación, clasificación y estudio de los distintos tipos de usuarios y actividades que estos realizan para determinar las necesidades y demandas particulares de cada uno.

También el estudio del sitio donde se desarrollará la propuesta a la solución arquitectónica, desde su entorno, condiciones y características propias, infraestructura, servicios e imagen urbana.

Elaborar y estudiar las demandas de los usuarios así como sus necesidades particulares.

Capítulo 2 – SÍNTESIS CREATIVA

Comprende el estudio de las estrategias de diseño a considerar, la realización de un programa de necesidades, programa arquitectónico, esquemas de zonificaciones y partidos, así como las ideas previas a la conceptualización del proyecto arquitectónico.

Capítulo 3 - PROPUESTA PROYECTUAL

Este es el apartado donde la nueva propuesta arquitectónica se realice y se exprese mediante láminas conceptuales, plantas arquitectónicas completas del edificio, cortes, fachadas, detalles de construcción, instalaciones y demás infraestructura que el proyecto requiere.