

El arte en el transporte

“Las ciudades que se han convertido en grandes centros comerciales le deben mucho a la calidad de su arte y su arquitectura así como a la visión de sus artistas y mecenas”¹. Desde los años 60 se puede observar en numerosas redes de transporte público, un mayor interés por la introducción del arte en la cotidianeidad de los usuarios. Se cree que la preocupación por la cultura del diseño en los lugares de transporte forma parte integrante de los suministros de servicios públicos accesibles, competitivos y de calidad.

Los creadores de programas de arte público deben acercarse a los ámbitos artísticos contemporáneos con el fin de obtener la colaboración de los mejores artistas regionales, nacionales e internacionales. El potencial del transporte público como lugar de actividades culturales ejerce en numerosos artistas una auténtica fascinación con la que se podría interactuar de forma positiva.

Objetivos:

He aquí algunos de los objetivos principales de una programa:

- crear una infraestructura de calidad con el fin de atraer indefinidamente a los usuarios hacia el transporte público
- aplicar las mejores prácticas en materia de arte público visual mediante una política emprendedora de pedidos que cubra un amplio abanico de formas y soportes
- contribuir a la economía local y al desarrollo de las industrial culturales.

Financiación:

Para llevar a cabo un programa de arte público es primordial prever un presupuesto porque si no existe una voluntad de comprometerse económicamente no habrá incitación ni dinámica que pueda hacer de ese programa un éxito. Se puede hacer un presupuesto de muchas maneras y se puede basar tanto en créditos internos como en colaboraciones externas.

Este documento ha sido elaborado por la plataforma Design and Culture de la UITP y con la colaboración de Nexus (Catherine Jiggins)

Porcentaje para el arte – Algunas empresas de transporte practican la política del “porcentaje para el arte” con el fin de tener un presupuesto artístico proporcional a sus gastos anuales de inversión. Se trata de atribuirle a los gastos artísticos un porcentaje fijo (que va del 0,5 al 1%) con respecto al conjunto de presupuestos de inversión dedicados a los nuevos desarrollos. Este mecanismo tiene la ventaja de integrar los pedidos de arte público desde el principio de la elaboración de los programas de inversión. También permite reagrupar los medios disponibles a este efecto e invertirlos en los pedidos que se van a realizar en instalaciones ya existentes.

Gobierno – Algunos proyectos son financiados directamente por las autoridades o indirectamente por el gobierno nacional. En algunos casos (ver ejemplos – San Pablo), la fórmula puede necesitar la inclusión de socios dispuestos a pagar una suma equivalente.

Socios – Las financiaciones que se añaden al presupuesto de base pueden obtenerse mediante acuerdos con otras entidades como organismos culturales, agencias de renovación, sociedades de mecenazgo o fundaciones, o incluso con el sector privado.

Equipos que gestionan proyectos:

Para garantizar el éxito de los proyectos es esencial la presencia de un pequeño equipo encargado de supervisar la realización de los mismos y que disponga de las competencias profesionales y los recursos adecuados para hacerlo.

Los equipos que gestionan proyectos artísticos deben componerse por colaboradores que vengan de lugares variados, y especialmente por profesionales de los círculos artísticos que posean extendidos conocimientos sobre el arte público así como profesionales del transporte que tengan la voluntad y el apoyo político necesarios para hacer que este tipo de proyectos se lleve a cabo.

Forums:

Por encima de los equipos de organización se incorporan los forums que permiten que los artistas, los ingenieros y los planificadores trabajen juntos en proyectos de calidad. Los forums se seleccionan en función de la naturaleza de los proyectos individuales y deben constituirse con la suficiente antelación como para fijar los procedimientos apropiados para efectuar los pedidos, los dossiers del proyecto, la selección de artistas y la firma de los contratos. El hecho de crear un forum mientras dure el proyecto significa que un abanico de competencias, conocimientos y experiencias relacionadas con el proyecto estén disponibles a lo largo de toda su realización.

Pedidos:

Para ser competente, una política de pedidos debe basarse en la voluntad de llevar a cabo ejemplos de buena práctica en el ámbito de las artes visuales públicas, con pedidos audaces en todos los sectores y cubriendo un amplio abanico de formas y soportes. El papel del artista puede ir desde la creación de una obra de diseño nueva hasta la colaboración con equipos de diseño y en especial con arquitectos e ingenieros.

Los procedimientos de identificación, persuasión y selección de artistas son esenciales si se quiere obtener un trabajo de calidad.

El coste de un pedido:

Los costes generados por un proyecto deben examinarse desde el momento en que se define la estructura presupuestaria; no hay que olvidar que ninguna obra durable está exenta de ingresos.

Dossier del proyecto:

El dossier del proyecto es un documento que contiene la descripción detallada del mismo y las intenciones que lo sustentan. La

elaboración de este documento está considerada como una etapa esencial del proceso ya que permite garantizar el desarrollo del proyecto en las condiciones óptimas.

Contratos:

Los artistas profesionales deben ser tratados de forma profesional y, igual que para el resto de profesiones, esto supone el establecimiento de un contrato completo y justo.

Volviendo al profesionalismo, tanto el dossier del proyecto como el contrato deben reflejar relaciones basadas en el respeto mutuo y ser testigo del reconocimiento del estatus profesional de los artistas con una remuneración apropiada.

Los artistas:

Los artistas pueden aportar un toque original, único y especialmente valioso en una época donde la omnipresencia planetaria de logotipos de empresas destruye toda la identidad de nuestras ciudades. Para saber lo que el arte y los artistas pueden aportar a un desplazamiento en transporte público le hemos pedido al artista Ron Haselden que comparta algunas de sus reflexiones.

“El hecho de desplazarnos nos proporciona una de las raras ocasiones de reflexionar con calma y encontrar la manera de amueblar los tiempos muertos. Es una ocasión excelente para pensar, sin duda de forma distendida, en las ideas que sugiere el artista en las estaciones a lo largo del trayecto. Hay tiempo para meditar sobre cosas que quizá no nos veríamos tentados a plantearnos normalmente y que, a primera vista, podrían parecer insignificantes. Es curioso constatar cómo ante una obra de arte las ideas pueden moverse, cambiar y atraer a gente de todos los horizontes. Los interrogantes que suscita una obra de buen planteamiento no cesan de surgir y nunca de desvanecer. Y cuando usted ya se ha bajado del tren y sale de la estación, esas ideas siguen sus pasos, quizá para siempre.”i

Obras permanentes o temporales:

Categorías – Las obras permanentes van desde grandes obras de arte en dos o tres dimensiones hasta trabajos de dimensiones más modestas sobre señalizaciones, mobiliario urbano, objetos y artefactos. Las obras efímeras o temporales pueden ser documentos como poemas, vídeos o fotos, exposiciones temporales, afiches, espectáculos, becas o residencias para artistas.

Artistas implicados en las comunidades locales:

Los artistas que trabajan para una empresa de transporte público pueden encontrarse con la petición de que se impliquen en comunidades locales con el objetivo de desarrollar capacidades creativas por el medio indirecto de oportunidades de participación y de traducir las aspiraciones de la comunidad. Este procedimiento estimula la toma de conciencia del marco de vida y contribuye a reducir los actos de vandalismo a la que se exponen la mayoría de sistemas, ya que permite desarrollar un sentimiento de orgullo por el marco de vida. Estas iniciativas hacen que el operador de transporte sea visto como un interlocutor totalmente implicado en el núcleo de la comunidad local, socialmente responsable y dinámico.

¿Cuáles son las ventajas para el transporte público?

La implicación en el amplio campo de la cultura puede tener un impacto directo en la reputación, la imagen y la percepción del conjunto de transporte público por parte de la población. Cuando pensamos en la omnipresente imagen del “coche sexy” se torna evidente que, si quiere ser competitivo, el transporte público del siglo 21 deberá forjarse una identidad que vaya más allá de la dimensión “funcional”.

Es importante que el impacto comercial del arte en el transporte sea objeto de evaluaciones periódicas, como ocurre en ejemplo siguiente:

En 2002 la Autoridad aeroportuaria británica estimó en 98.000 libras esterlinas el valor de la publicidad generada en la prensa (desde el año 2000) por su propio programa de arte público. Las quejas de los pasajeros sobre la longitud de los desplazamientos a pie habían disminuido en un 50% en una zona donde la exposición de objetos de arte había atraído la atención del 86% de los pasajeros; la presencia de arte en los aeropuertos ha supuesto una tasa de adhesión de 4,65 en una escala que va del 1 al 5.i

Cuando están bien llevados, los proyectos de arte público en el transporte saben cómo sacar partido de las ventajas ligadas al aprovechamiento de la inmensa diversidad de la cultura contemporánea y de las posibilidades que ofrece el arte para transformar el aspecto de lugares públicos.

Newcastle

Nexus es la autoridad de transporte responsable del metro de Tyne and Wear (nordeste de Inglaterra); desde hace 25 años es un convencido partidario del arte público en el transporte.

Aplicando desde 1996 una política de "porcentaje para el arte", Nexus consagra una pequeña parte de su presupuesto a la financiación de nuevos proyectos y a la contratación de nuevos trabajos artísticos. Trabaja también en estrecha colaboración con diferentes socios como las autoridades locales o sociedades de mecenazgo, de las que recibe financiamientos.

En Nexus, el equipo encargado del arte en el transporte está dirigido por el responsable de las comunicaciones del metro, ayudado por un consultor independiente en arte público y un asistente que se ocupa del "porcentaje para el arte". El equipo dispone de un documento estratégico de base completado por orientaciones que definen los objetivos, los principios financieros, el campo de aplicación del arte público, los costes elegibles y los procedimientos de evaluación.

Desde 1977 obras grandes y pequeñas, permanentes y temporales, han sido creadas por artistas preocupados por revalorizar la arquitectura a veces demasiado funcional de los sistemas de transporte. Recientemente se ha dado la ocasión de integrar obras de arte público desde las primeras etapas de un proyecto. Se trata de la extensión de la red "Sunderland Direct" y, en concreto, de la construcción de 12 nuevas estaciones –la mayoría de pedidos estaban integrados en el proyecto de construcción-. El aporte, muy diversificado, de los artistas a la red incluía obras permanentes en dos o tres dimensiones, nuevas instalaciones de medios de comunicación y residencias para artistas.

Ejemplo

En 2000, el artista Morag Morrison fue encargado por Nexus para crear una estrategia de colorido, es decir un acabado en color para las 12 estaciones de la nueva extensión y sus alrededores. Morrison desarrolló una paleta de colores para los paneles en esmalte vitrificado que tapizaba los interiores de los andenes y las taquillas. Según ella, si la nueva estrategia de colorido debía recordar los colores de la empresa, también tenía que ofrecer una respuesta más adaptada al entorno de las estaciones de la nueva línea. "Paseé a lo largo de la nueva línea para impregnarme del paisaje.

La experiencia fue sensacional... Me impactó su belleza y la necesidad de utilizar colores más en armonía con los del paisaje".

Bruselas

El programa Arte Público en el Transporte de la ciudad de Bruselas está dirigido por C.A.I.D. / A.C.V.I / T.A.A.C. Se trata de un organismo designado por el gobierno y creado en 1990 por el Ministerio de Obras Públicas para ocupar el lugar del 'Metro Art Committee' y extendía la responsabilidad de las obras de arte a todos los medios de transporte y los lugares de interés en el área de la gran Bruselas.

C.A.I.D. financia todos los proyectos de arte público en relación con el gasto global de los lugares de interés urbano rehabilitados, y a veces, se complementa con fondos adicionales del gobierno.

Como la mayoría de sistemas de transporte, el de Bruselas utiliza su programa de arte para la mejora del entorno, en pos del beneficio del público que viaja. Además: "En lo que al metro se refiere, teniendo en cuenta el hecho de que ese es un lugar de paso de las personas que viajan diariamente (y no una galería de arte experimental), y que uno de los símbolos reveladores de nuestro tiempo es la forma en que casi todas las cosas se ponen continuamente en duda, hay una apremiante necesidad de obras de arte con fuerza, que estén fundadas en valores fundamentales".

El C.I.A.D. de Bruselas se centra exclusivamente en un programa permanente, sin exposiciones temporales. El C.I.A.D. está presente desde el inicio del proceso de planificación de cualquier nuevo complejo, con el fin de asegurar que las obras acabadas son esenciales para el sistema. A los artistas se les pide que tengan en cuenta el contexto social, histórico y geográfico de la obra. Además de crear sus propias propuestas de proyectos, el comité examina todos los proyectos presentados de forma independiente por los artistas.

Ejemplo

El hecho de estar presente al principio del proceso de planificación permite al C.I.A.D iniciar proyectos a una escala ambiciosa. Le Heysel, presente en la estación de metro de Heysel desde 1998, fue encargado al artista Jean François Octave. Se trata de un enorme fresco sobre azulejos, que ilustra fechas clave, lugares y acontecimientos en el área de Heysel. Contiene palabras escritas en varios idiomas y se completa con fotografías del cielo de Bruselas. "Esta obra abierta es un reflejo del tiempo, del universo y de los sueños, y permite a todo el mundo encontrar su propia vía de escape".

São paulo

Arte en el Metrô

La inauguración del complejo que unía la estación de metro más grande con la reurbanizada Praça da Sé, tuvo como resultado el establecimiento de un museo al aire libre dentro de la zona cero de São Paulo.

Desde 1978, se exhiben esculturas, murales y paneles de artistas de renombre en los alrededores y en el interior de la estación de Sé, lo cual comporta un escenario nada habitual para la mayoría de la gente.

Además de dar vida al legado artístico y cultural de la ciudad, esta iniciativa del ayuntamiento tiene el mérito de otorgar una especial atención a la Companhia do Metropolitano de São Paulo.

La propuesta de introducir obras de arte dentro del marco arquitectónico de las estaciones, causó una controversia que mobilizó al cuerpo técnico de la compañía, y que tuvo eco dentro de la prensa escrita.

Actualmente, el diseño arquitectónico de una estación de metro ya incluye un lugar dedicado a obras de arte.

Arte Contemporáneo, la colección permanente del Metrô de São Paulo dentro del Proyecto Arte en el Metro, incluye actualmente casi 100 obras de arte de nombres conocidos dentro de las artes plásticas de Brasil.

Itinerario de arte en las estaciones

Entre un viaje y otro, se puede disfrutar de la colección de arte contemporáneo de las estaciones del Metrô de São Paulo.

Se incluyen esculturas, paneles, instalaciones y cuadros creados por los artistas plásticos más conocidos. Estas obras de arte están incorporadas en el entorno, lo cual añade colorido al trayecto e invita a comtemplarlo.

¡Utilice el mapa de arte en la red de metro y prepárese para su itinerario cultural!

