Las Rutas de arte en la universidad. Una estrategia para la concientización del patrimonio artístico a cargo del Programa Alma Mater

José Luis Chacón R., Arq., MSc., PhD.

Resumen

Le Corbusier afirmaba que los edificios se conocen recorriéndolos y transitando sus distintos ambientes. De la misma manera la colección Alma Mater de la Universidad de Los Andes se llega a comprender plenamente recorriéndola: esto permite percibir sus obras, en su relación con la arquitectura y el paisaje del entorno. Es por esta razón que el más reciente trabajo de curaduría propone una serie de recorridos "vivenciales", mejor llamados "Rutas de arte", al interno del espacio universitario, las cuales permiten conocer y comprender la colección.

Inicialmente se han implementado dos ubicaciones para las rutas: La Hechicera y la Liria. En cada lugar se plantean, a su vez, dos rutas; una ruta externa, de carácter metropolitano, a lo largo de un anillo perimetral, y una ruta interna, de naturaleza intima y personal, que se extiende a través de plazas y jardines.
A través del Servicio Comunitario el plan "Rutas de arte" ha, por una parte formado a grupos de estudiantes universitarios para ser cultores del programa, y por otra, ha hecho conocer el patrimonio artístico de Alma Mater a las comunidades de la Hechicera y la Liria. Los resultados han sido positivos pero limitados, por eso se desea ampliar sus alcances a toda la comunidad universitaria.

Palabras clave: rutas de arte, arte público, universidad, patrimonio artístico.

Introducción

Alma Mater es un programa de la Universidad de Los Andes que nace 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"[1], tal y como indica su manifiesto original. En este sentido Rafael Cartay[2], junto con la curaduría de Dieter Mahlow[3], dieron inicio a un ambicioso programa de arte público al interno de la universidad instalando más de cuarenta obras de arte, de diversos artistas internacionales y nacionales, en los espacios públicos de la Universidad de Los Andes. Invitaron a participar con esculturas propias a artistas internacionales como Jan Koblasa, Hans Gekeler, Rafael Bartolozzi, Ursula Bertram, Vera Roelm, entre otros, así como artistas nacionales como Rafael Barrios, Jorge Zerep, María Cristina Arria, Enrico Armas, entre otros. En el proceso se incluyeron de igual modo los aportes de artistas locales como Manuel de la Fuente, José Luis Guerrero, Oscar García y Mario Colombo. En un brevísimo tiempo se conformó la colección de arte público más importante de la ciudad, y por consiguiente un patrimonio artístico de inmenso valor.

Historia

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

La Ruta del Arte se convirtió en el Proyecto Alma Mater gracias a Rafael Cartay, quien invita a Mahlow a coordinarlo. Para el año 2004 el proyecto inicial se había prácticamente cerrado y siguió creciendo pero a un ritmo más lento. Las esculturas envejecieron y el programa perdió fuerza. Con la llegada del Prof. Mauricio Navia a la Digecex[4] en el 2008, se procedió a realizar la curaduría de la colección, con el apoyo de María Luz Cárdenas. Además, luego de un diagnóstico de las obras para determinar su estado, la Digecex lanzó de inmediato un programa de conservación y restauración de las mismas. En aquel momento 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.

La propuesta de Rutas de arte

Bajo el influjo "funcionalista" 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", más no con un fin decorativista. Las obras escultóricas de Alma Mater, algunas de carácter abstracto y otras de carácter figurativo, intervinieron el espacio público de la universidad, modificándolo, dignificándolo, enalteciéndolo y enriqueciéndolo.

Por consiguiente el efecto de Alma Mater trasciende sus fines originales. El programa dejó de ser un programa exclusivamente de arte para convertirse en un programa de arte, arquitectura y paisajismo. Según las pautas de la curaduría de María Luz Cárdenas, las obras se comprenden en cuanto al "diálogo con el espacio"[5] que las mismas establecen.

Le Corbusier decía que los edificios se conocen recorriéndolos, transitando sus distintos ambientes. Análogamente, la colección Alma Mater se llega a comprender plenamente recorriéndola: esto permite percibir las obras, no de manera aislada (como sucede en un museo), sino en cuanto a su relación con la arquitectura y el paisaje del entorno. Es precisamente el recorrido –arquitectónico, vivencial- lo que hace evidenciar esa "dignificación" de la operación decorativa, de la cual se hablaba anteriormente; el lugar constituido como un todo, por obra de arte y edificación, es, ante todo, vivido.

Es por esta razón que el trabajo de curaduría realizado recientemente propone una serie de recorridos o itinerarios, mejor dicho rutas, al interno del espacio universitario, las cuales

permiten conocer y comprender la colección[6]. A estos recorridos se les ha llamado “rutas de arte”, calificativo que consigue una doble justificación. En primer lugar, el término ‘ruta’ hace eco a los orígenes del proyecto. Luego, se utiliza la palabra ‘arte’ solamente porque se asume la acepción contemporánea de la misma, es decir, como “concepto ampliado”: arte engloba dentro de sí todas las modalidades del hacer estético: las artes plásticas y escénicas, la arquitectura, el diseño, el paisajismo, y así sucesivamente.

Plan Cultores Alma Mater: un proyecto de Servicio Comunitario

A través del Servicio Comunitario se implementó un proyecto, originalmente llamado “Formación de Guías para Alma Mater”[7], en el cual se capacitarían estudiantes universitarios para guiar las rutas de arte, y quienes darían su servicio a las comunidades vecinas. Partiendo de la experiencia y de los resultados, el proyecto se ha convertido en un plan llamado Cultores Alma Mater con el fin de comprender la amplitud, no solo funcional sino también social, que se persigue.

La características de este proyecto/plan se resumen en el cuadro a continuación:

ÁREA TEMÁTICA DEL PROYECTO	Educativo, Cultural, Artístico, Social.
ESCALA DEL PROYECTO	Local y Municipal.
DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD	Inicialmente se tomarán tres (3) Liceos cercanos a los sectores de los Núcleos Universitarios La Hechicera y La Liria (ubicados en las Avenidas Universidad, Alberto Carnevali y Las Américas), Parroquias Milla y Spinetti Dini, Mérida, Estado Mérida.
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS IMPLICADAS	Se seleccionarán estudiantes de la Etapa Media Diversificada de tres (3) Liceos cercanos a los Núcleos Universitarios La Hechicera y La Liria: 1. Liceo Rómulo Gallegos (Av. Universidad, zona Norte La Hoyada) 2. Liceo Alberto Carnevali (Av. Alberto Carnevali, sector Santa Ana Norte) 3. Liceo Simón Rodríguez (Av. Las Américas, detrás del Núcleo La Liria)
IMPACTO SOCIAL	La socialización de los valores patrimoniales artísticos de la Universidad de Los Andes, puede contribuir a mejorar sensiblemente la identidad del ciudadano merideño y visitantes tanto con la Universidad como con la Ciudad, contribuyendo al desarrollo de las políticas culturales urbanas actuales.
RESUMEN DEL PROYECTO	El Programa Alma Mater de la Universidad de Los Andes tiene como propósito mejorar cualitativamente la identidad de la Universidad con la Ciudad de Mérida, mediante la exposición de una colección de obras ubicadas en espacios públicos de la Universidad. Creado a comienzos de la década pasada, la Coordinación actual del Programa ha considerado la pertinencia de llevar adelante una iniciativa denominada Rutas de Arte, con la finalidad de dar a conocer a la comunidad merideña tanto esta colección de arte público, considerada como la más importante de la Ciudad, junto a obras arquitectónicas y paisajísticas de inmenso valor urbano.
OBJETIVO GENERAL	Emprender un programa de formación de guías para el Plan Rutas de Arte, dirigido a estudiantes de las carreras de Historia del Arte, Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Artes Visuales, con el propósito de ampliar conocimientos sobre Arte Público y en especial sobre las obras de la Colección Alma Mater de la Universidad de Los Andes, y para atender las visitas guiadas de la comunidad merideña y turistas que visitan la ciudad de Mérida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS	**a. PARA LA COMUNIDAD** 1. Fortalecer la identidad con la Universidad de Los Andes a través del conocimiento de las obras artísticas de la Colección Alma Mater

	ubicadas en los Núcleos Académicos La Liria y La Hechicera. 2. Participar en la organización y desarrollo de las visitas guiadas de las Rutas. 3. Contribuir a la formación de ciudadanía de los habitantes. **b. PARA EL ESTUDIANTE** 1. Conocer la significación del Programa Alma Mater en función del desarrollo cultural de la Universidad y de la Ciudad en general. 2. Acceder a conocimientos en torno a las obras que constituyen la Colección Alma Mater. 3. Contribuir a crear mayor nivel de identidad entre las comunidades y la Universidad de Los Andes, mediante la experiencia estética del arte.
DATOS DEL RESPONSABLES DEL PROYECTO	Prof. José Luis Chacón - Tutor Académico - FADULA, Escuela de Arquitectura Prof. Milagros Neira – FADULA, Escuela de Arquitectura Prof. Keyla Torres – FADULA, Escuela de Diseño Industrial
INSTITUCION DE ADSCRIPCION	Universidad de Los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño - FADULA, Escuela de Arquitectura,
REQUERIMIENTOS DE ESTUDIANTES	Participación de doce (12) estudiantes de las Carreras Historia del Arte (2), Arquitectura (3), Diseño Industrial (3), Diseño Gráfico (2) y Artes Visuales (2).
ACTIVIDADES GENERALES DE LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL PROYECTO	• Ubicar lugares estratégicos de señalización de las obras. • Visitar escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Mérida para brindar conocimientos de historia del arte y apreciación estética. • Programar visitas guiadas para orientar al visitante que realiza los recorridos para compartir los conocimientos en clases a cielo abierto. • Coordinar a guías y grupos de estudiantes participantes del Servicio Comunitario de las carreras involucradas. • Preparar a los guías (estudiantes universitarios) que permitan ampliar sus conocimientos sobre las obras y sobre la intención de la colección. • Divulgar el sentido de patrimonio artístico y arquitectónico de la ULA para generar consciencia de pertenencia y conservación. • Coordinar este trabajo con el apoyo del Programa Alma Mater de la Dirección de Cultura y Extensión.

En cuanto a los resultados, un primer grupo realizó completamente la actividad de formación, obteniendo logros muy buenos. Ahora está en proceso el segundo grupo, el cual está previsto culminar en el mes de julio.

Descripción de las Rutas

Inicialmente se han determinado dos ubicaciones para las rutas: La Hechicera y la Liria. En cada una se plantean, a su vez, dos rutas; una ruta externa, a lo largo de un anillo perimetral, y una ruta interna, que se extiende a través de plazas y jardines. La externa tiene un carácter metropolitano dada su extensión; se puede por tanto realizar en vehículo o a pie. La ruta interna es más bien de naturaleza intima y personal; se realiza solamente a pie. Cada ruta ha sido señalizada con vallas[8] que identifican el recorrido, las obras de arte, las edificaciones, las plazas y los jardines.

Ruta La Hechicera

La ruta periférica de la Hechicera se inicia en la intersección vial que une el Jardín Botánico y el campus universitario Pedro Rincón Gutiérrez, marcada por dos obras, *Antorcha* de Víctor Salas y *Campesino* de Franco Contreras[9]. Cercano a estas obras se encuentra el módulo sede de la Fundación Jardín Botánico, proyectado por Carlos Mario Aguirre y Gilda Scorza. La ruta continúa subiendo por la Av. Carnevali y se encuentra con el conjunto de la Capilla Universitaria: la edificación de la capilla y la plaza conmemorativa ubicada detrás. Se prosigue hasta alcanzar la altura de la Facultad de Arquitectura y Diseño, donde se encuentra el gran mural *Otros Mundos* de Pedro León Zapata, y en la curva superior, la escultura *Sol Amarillo* de José Luis Guerrero. Desde la avenida superior se observa el conjunto arquitectónico de la Hechicera, conformado por el edificio de la FADULA, proyectado por Rafael D'Armas, y por el conjunto de la BIACI, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias y el complejo de servicios universitarios, proyectado éste por Horacio Caminos. Más adelante se observa una vista superior del Jardín Escultórico, y luego de la curva, en descenso, se observa también la instalación Turbina Pelton[10]. Esta ruta concluye aquí por el momento, en espera de otras obras que se instalen para cerrar el circuito.

La ruta interna de La Hechicera arranca desde la terraza cubierta de la BIACI, lugar donde se encuentran la valla informativa y la instalación *Thinking* de Ursula Bertram. Se baja al nivel del Jardín escultórico, curado por Dieter Mahlow, y se encuentra la sucesión en sentido horario de esculturas abstractas: *Composite* de Lajos D'Ebeneth, *Tricolor* y *Rojo Absoluto* de Hans Gekeler, *Voluplano - Esther* y *Pirámide* de Marcel Floris, *Mensajero* y *Angel* de Jan Koblasa, y *Columna de luz* de Vera Roelm. El jardín remata con la segunda parte de la instalación de Bertram, pero la ruta continúa hacia la plaza central La Hechicera; en la terraza superior se encuentra el busto conmemorativo a Pedro Rincón Gutiérrez esculpido por Manuel de La Fuente, y en la terraza inferior, del lado de la Facultad de Ingeniería la escultura *Despertares* de Oscar García, y del lado de la Facultad de Ciencias, cerrando el recorrido, *Cromosaturación Ondulante* de Carlos Cruz Diez[11].

Ruta La Liria

En el campus La Liria se repite la misma tipología de rutas. La ruta periférica comienza con la gran escultura de Manuel de La Fuente, *Alma Cosmográfica*. Sigue con *Espiga del Chama* de Rafael Martínez y con el conjunto arquitectónico de FACES y de Humanidades y Educación, proyectado por Plandes. Más arriba por la circunvalación, a mano izquierda, la escultura *Tensión Circular* de María Cristina Arria, y sobre la curva, *Alfa y Omega* de Rafael Bartolozzi. La ruta continúa atravesando los estacionamientos superiores donde se encuentra, como umbral de entrada al Bosque de arriba, la escultura *Promenade* de Jan Koblasa. Sobre la explanada que lleva a la Facultad de Derecho se observa *Corazón Rojo* de Carlos Zerpa, dirección que remata en *Prismas azules*. A lo largo de la Av. Las Américas, sobre el borde entre la universidad y la ciudad, para cerrar el circuito se alinean el conjunto arquitectónico de

la Facultad de Derecho proyectado por Juan de Dios Salas y David Contreras[12], y las esculturas Levitación *Antropomórfica* de Rafael Barrios y *Caballo Metálico* de Enrico Armas.

La ruta a través de plazas y jardines se inicia en los estacionamientos superiores, con el edificio del Cafetín de Humanidades, proyectado por Pedro Armando González, y la escultura *La Barca del Dante* de Mario Colombo, ubicada al frente. La ruta prosigue en la plaza central de Humanidades donde se encuentran el recorrido conmemorativo *Dialogía* proyectado por Heberto Albornoz, y el grupo escultórico *Lección al aire libre* de Miguel Alonso y Ada Tamawiecki. Atravesando los senderos entre los bloques se llega a la plaza jardín de FACES, proyectada por Ilian Araque, en la cual se ubica en su centro la escultura *Vertical Dislocado* de Rafael Barrios. Este recorrido concluye con la escultura *Luz busca tu curva* de Jorge Zerep la cual señala el ingreso al primer edificio del conjunto arquitectónico.

Conclusión

En resumen, con las "Rutas de arte", además de comprender la colección de obras, se busca concientizar la comunidad del valor patrimonial que tiene la colección Alma Mater. En el tiempo se espera que la experiencia estética de estos recorridos produzca una filiación que permita apoyar su conservación y su expansión por la universidad.

REFERENCIAS

[1] Folleto de presentación (s/n), Archivo Alma Mater.

[2] Profesor jubilado de Economía de la ULA y hombre ligado a la cultura venezolana. Fue director de la Dirección de Cultura y Extensión de la ULA en el período del 2000 al 2004.

[3] Curador de arte de proveniencia alemana. En el 2005 organizó y dio vida a la Ruta del Arte Ibiza, y también propuso un proyecto similar en el altiplano de Nazca, Perú.

[4] Dirección General de Cultura y Extensión de la Universidad de Los Andes.

[5] María Luz Cárdenas, Lineamientos para la ejecución de obras de arte en el Programa Alma Mater, Mérida, 2008, Archivo Alma Mater.

[6] Las Rutas de arte es un plan de curaduría concebido y realizado por el autor de este artículo.

[7] Aprobado en Sesión del Consejo de Servicio Comunitario el 02.02.2011.

[8] Diseño gráfico: Lic. Linda Teo.

[9] Esta escultura aún no está terminada, y se planea hacerlo en los meses sucesivos.

[10] Esta no es una obra de arte, pero dada la calidad del objeto instalado, el Programa Alma Mater lo ha incluido en Rutas de arte.

[11] Esta obra fue instalada en 1986 mucho antes de que surgiera Alma Mater. Sin embargo el valor plástico de la misma es tal que constituye de hecho la obra de mayor valor.

[12] El proyecto inicial contempla el edif. Administrativo, la plaza y los pabellones de aulas. Sin embargo, éste ha sido modificado con la construcción de otras edificaciones como el de Servicios estudiantiles y el de Postgrado, proyectados por Plandes.