CITIES

por

TAVO PACHAS

DEDICATORIA

A mis profesoras y tutoras
A mis compañeras de estudio
Del **Grado en ARTES** de la Universitat Oberta de Catalunya **(UOC)**
(2021-2022)

PRESENTACIÓN

Esta publicación forma parte de mi proyecto denominado **"CITIES",** para mi Trabajo de Fin de Grado (TFG) (2021-2022) en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que contiene en cada página un poco de mi arte. Cada página muestra un dibujo que he realizado con la finalidad de representar ciudades desde una visión aérea, que es una característica en el desarrollo de todo este trabajo final. Además, incluye a modo de glosa; una frase célebre o aforismo relacionado directamente con las ciudades del mundo.

Mis referentes han sido: los diseños artísticos precolombinos de mi país natal Perú; las imágenes aéreo-espaciales de las ciudades vistas por las noches; los mapas o cartografía de ciudades y la experiencia en sí misma, de haber vivido en varias ciudades importantes del mundo.

En este proyecto **"CITIES",** en general, me propongo exponer el contraste pero también la continuidad entre humano y máquina en tanto que mecanismos ópticos, explorando, por medio una realización automática, la producción de imágenes repetitivas desde un punto de vista imposible con el que los pintores han soñado desde mucho antes de existir máquinas voladoras. Además, no solo exploro la representación aérea, sino la nocturna, ahondando en dos aspectos de la representación y de la producción técnica de imágenes; las imágenes "sin cuerpo" y las imágenes sin luz natural, pero hechas de luz. La cartografía y la fotografía informan mi trabajo teóricamente.

Como dice Fontcuberta, en la fotografía "El objeto se representa a sí mismo, mediante la luz que refleja. La imagen no es más que el rastro del impacto de esa luz sobre la superficie fotosensible; un rastro almacenado, un rastro-memoria". Por eso, "la fotografía ha sido entendida durante mucho tiempo como la manera en que la naturaleza se representaba a sí misma. La fascinación que produjo su descubrimiento apuntaba hacia esa ilusión de automatismo natural." Y, sin embargo, es una ilusión, "una ficción que se presenta como verdadera". En ese sentido, más que un calco del mundo, la fotografía, dice Fontcuberta, es como una escritura del mundo.

También Estrella de Diego coincide en decir esto, pero no sobre la fotografía, sino sobre los mapas: "a poco que nos paremos a pensarlo veremos cómo esa descripción de la tierra -según indica la propia etimología de la palabra 'geografía' tiene bastante de 'escritura' del mundo" (…) "a poco que uno se detenga a pensarlo, está claro que buena parte de nuestra imagen mental del mundo deriva de la manera y las formas a través de los mapas".

Y, en esa formación o representación del mundo ha sido crucial el desarrollo de las imágenes aéreas por una parte, y digitales por otra. Estrella de Diego reflexiona sobre las imágenes aéreas, afirmando que "observar el mundo en los vuelos de reconocimiento, volando bajo, es una especie novísima de placer estético que nada tiene que ver con los viejos placeres contemplativos. Es un modo de forzar a la mirada a reconocer las cosas hechas fragmento, en marcha, nunca detenidas y por eso, qué paradoja, sin cesar estáticas. Desde el aire la realidad adquiere una apariencia renovada: no valen las viejas formas de ver, hay que aprender a mirar de nuevo".

Y, además, en torno a las ciudades vistas desde el aire, dice: "A veces las ciudades se hacen poros que nos abruman y devuelven una imagen desconcertante por desubicada (…). Si todo es cuestión de escalas, igual que en el juego cartográfico, cuando el zoom se acerca demasiado las ciudades se extrañan, se extravían y, más aún, traspapelan su identidad"

Esto es también lo que pasa con la imagen digital, y lo que pasa con las imágenes que, como veis, estoy produciendo. Como dice Flusser sobre la imagen digital, que él llama imagen técnica, "el gesto productor de imágenes técnicas se dirige a la superficie a partir de puntos (…). Si observamos una fotografía con lupa, veremos granos. Si nos acercamos al televisor veremos puntos. Si observamos la producción de imágenes sobre la pantalla de la computadora, veremos que los puntos negros se organizan en planos. En todas las imágenes técnicas observamos puntos computados. Para que podamos ver esto, es preciso que observemos tales imágenes. Bajo una mirada superficial, las imágenes técnicas parecen planos, pero se disuelven, dejan de ser imágenes cuando son observadas."

Me interesa mucho esta constitución de las imágenes por partículas, que tiene que ver con mis recuerdos de infancia, cuando quedaron grabadas en mi memoria las placas de oro repujadas que, engarzadas, construían partes de la vestimenta de las autoridades preincas (jefes o sacerdotes), que en la mentalidad de un niño, podría representar a un superhéroe o extraterrestre.

No puedo evitar percibir en cada lámina en forma de placa cuadrada o rectangular su semejanza a una manzana en un plano de una ciudad, con sus espacios entre engarces formando calles y avenidas. Además, hay que recordar que el oro era un reflejo del sol, de la luz. Todavía estoy pensando en esta relación. Puede que haya parte de mi trabajo que, inconscientemente hasta ahora, haya trabajado con representaciones de la realidad que son muy occidentales (las representaciones en alta definición, derivadas de una forma de entender la óptica y la imagen desvinculada del cuerpo) para llevármelas a un terreno enraizado en formas de entender la imagen que entroncan con lo prehispánico: las imágenes como abstracciones, como patrones vinculados a lo divino quizás, pero también al cuerpo y a los espacios, puesto que esas piezas doradas que tanto se parecen a mis dibujos se engarzaban en vestuarios ceremoniales o cubrías las paredes, adaptándose a ellas. No sé si de alguna manera estoy tomando esas imágenes sin cuerpo que son las imágenes aéreas tomadas por satélites y devolviéndolas a un registro mucho más físico, en el que la definición y la representación no importan.

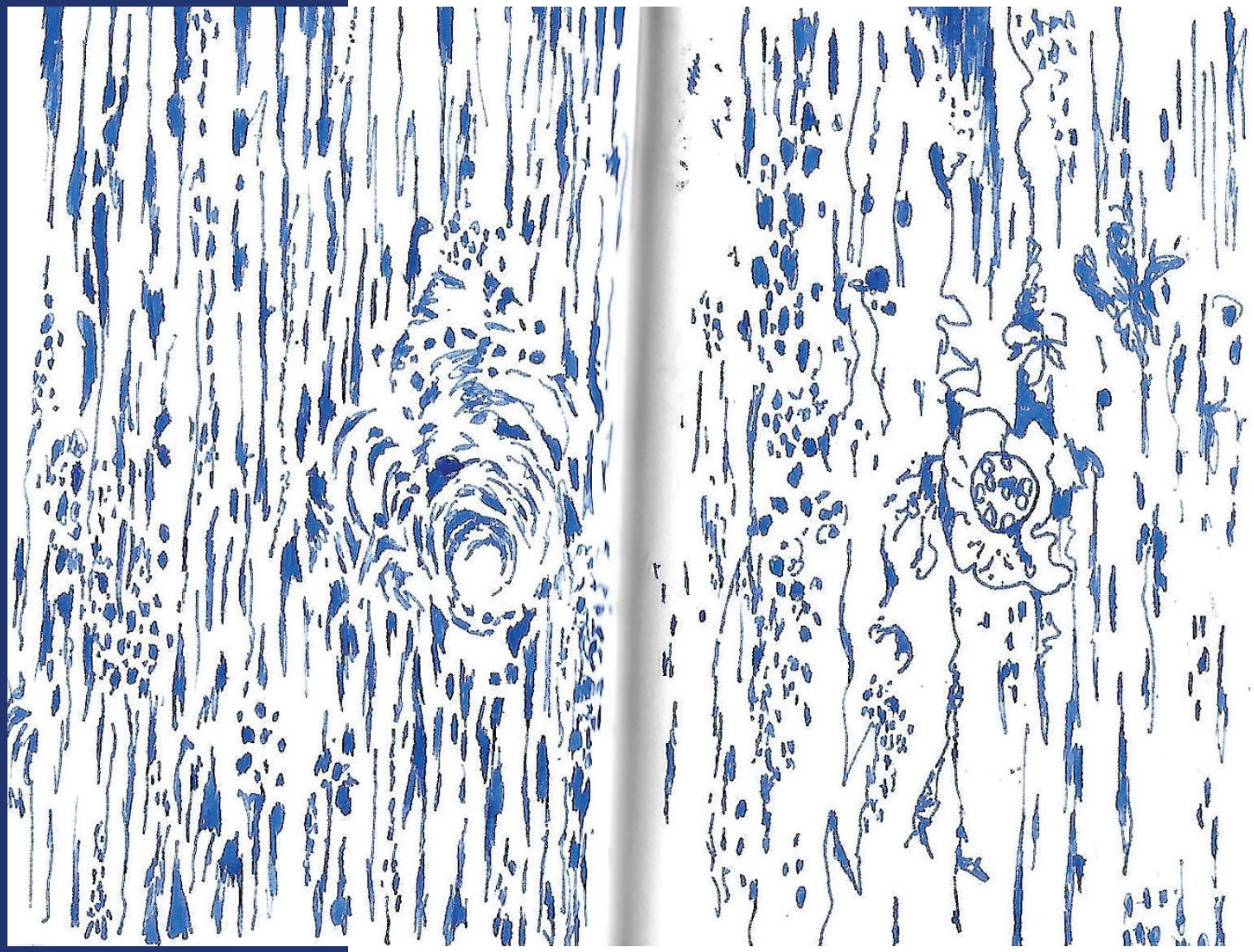
Por eso, creo que es importante de considerar como motivo de meditación y reflexión, el hecho de cómo el artista imagina, crea y expulsa de su cerebro o de su mente, esa expresión que se materializa a través de sus extremidades (el brazo y la mano), atrapando y manipulando con sus dedos barras de grafito, carbón o pigmentos, para lograr un resultado que pueda satisfacerlo y saciar temporalmente esa pulsión o esa obsesión. Esta misma idea me permite continuar en esa línea de evolución, y por la cual el artista puede pasar a la digitalización de las obras mediante el escaneo o la fotografía digital, los ordenadores y el uso de máquinas digitales contundentes como podrían ser: impresoras digitales, impresoras 3D o máquinas de rayos láser que realizan grabados, obteniéndose reproducciones finales en diferentes formatos y tipos de soporte.

Barcelona, diciembre de 2021

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS

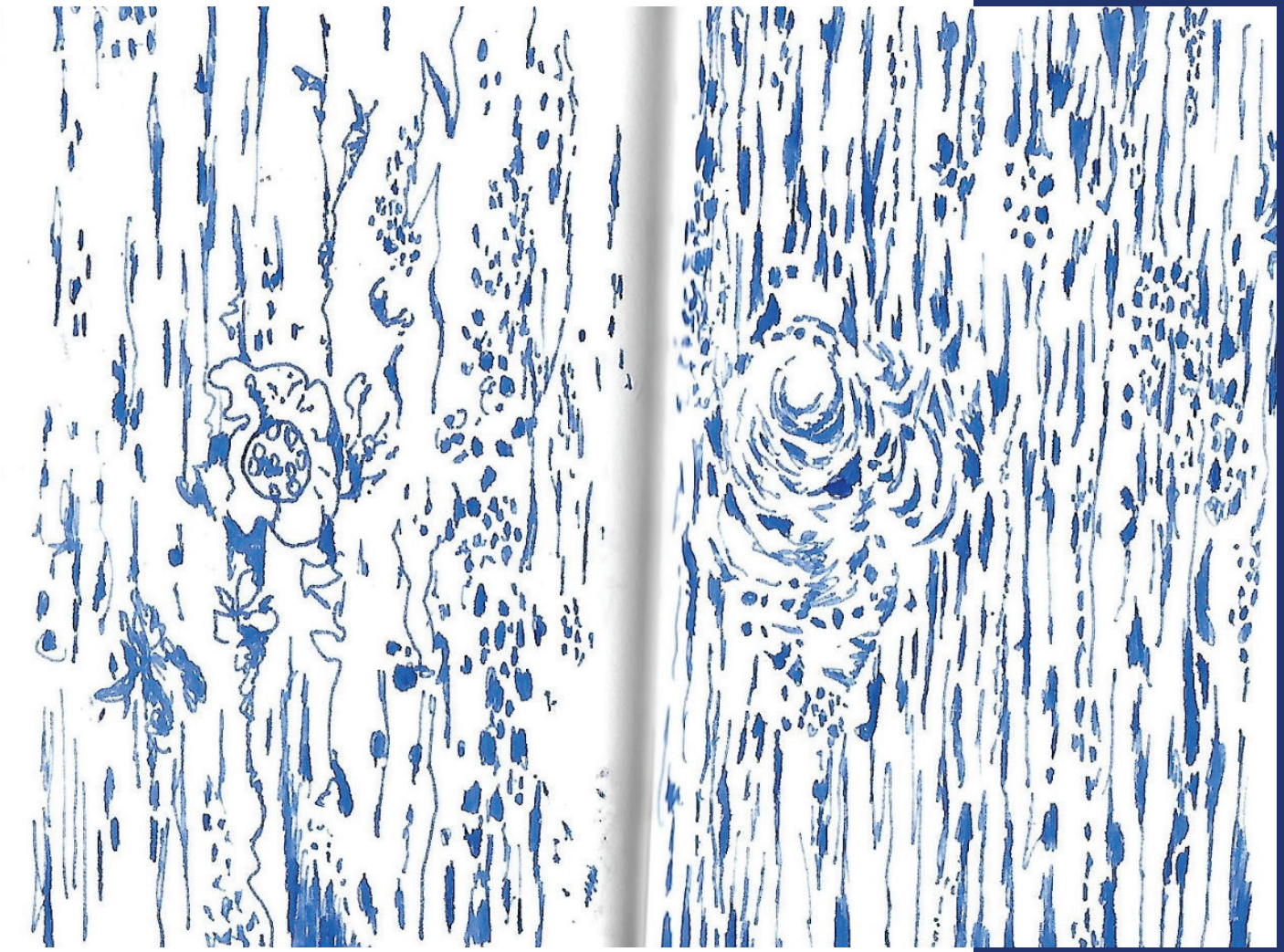
"La ciudad cree que fuera de ella no hay más que paisaje, patatas y leche; ignoran que también existe una cultura noble, antiquísima e insobornable."

Castelao



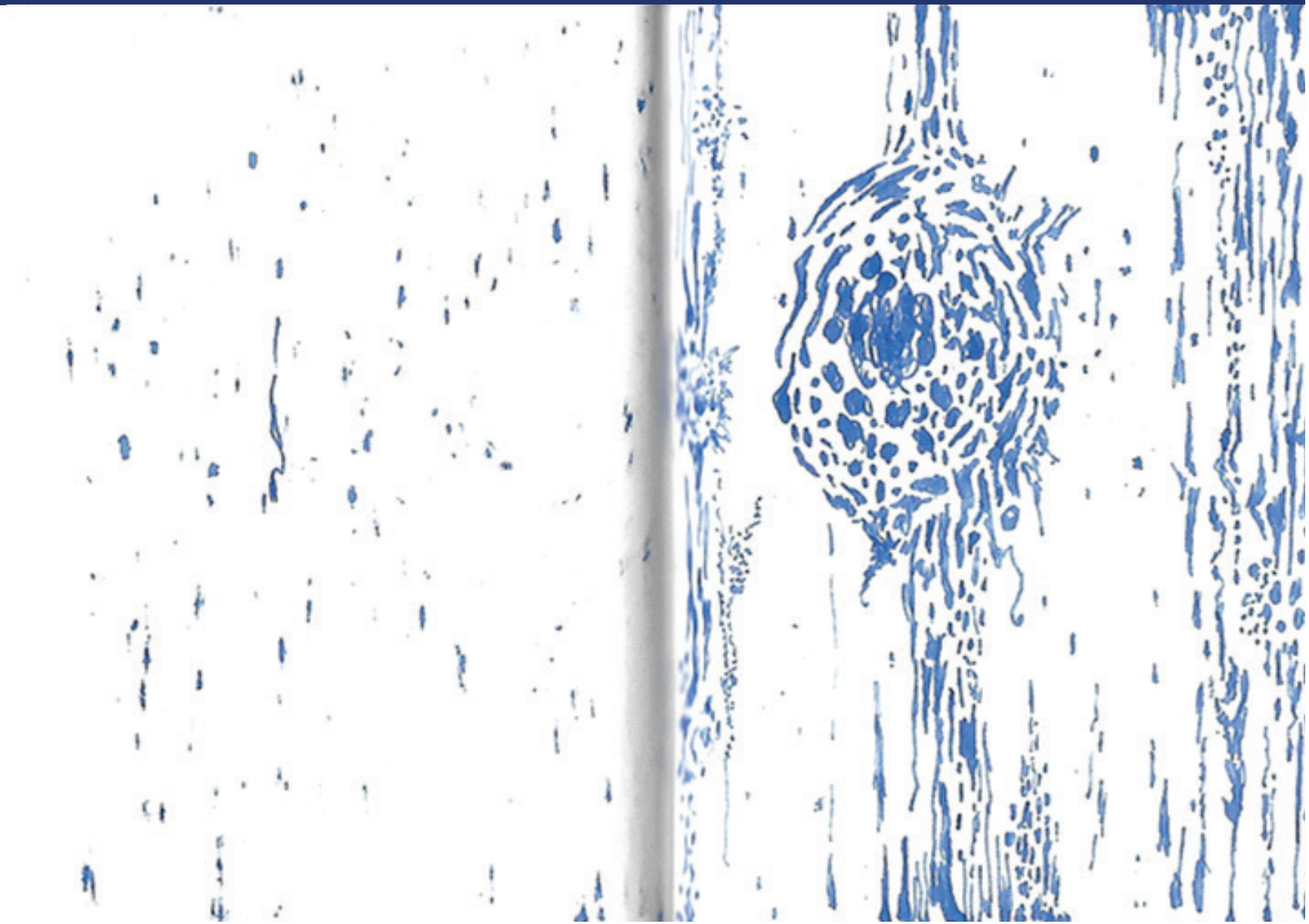
"Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no necesita tener casas, la ciudad; las fachadas bastan. Las ciudades clásicas están basadas en un instinto opuesto al doméstico. La gente construye la casa para vivir en ella y la gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya."

José Ortega y Gasset



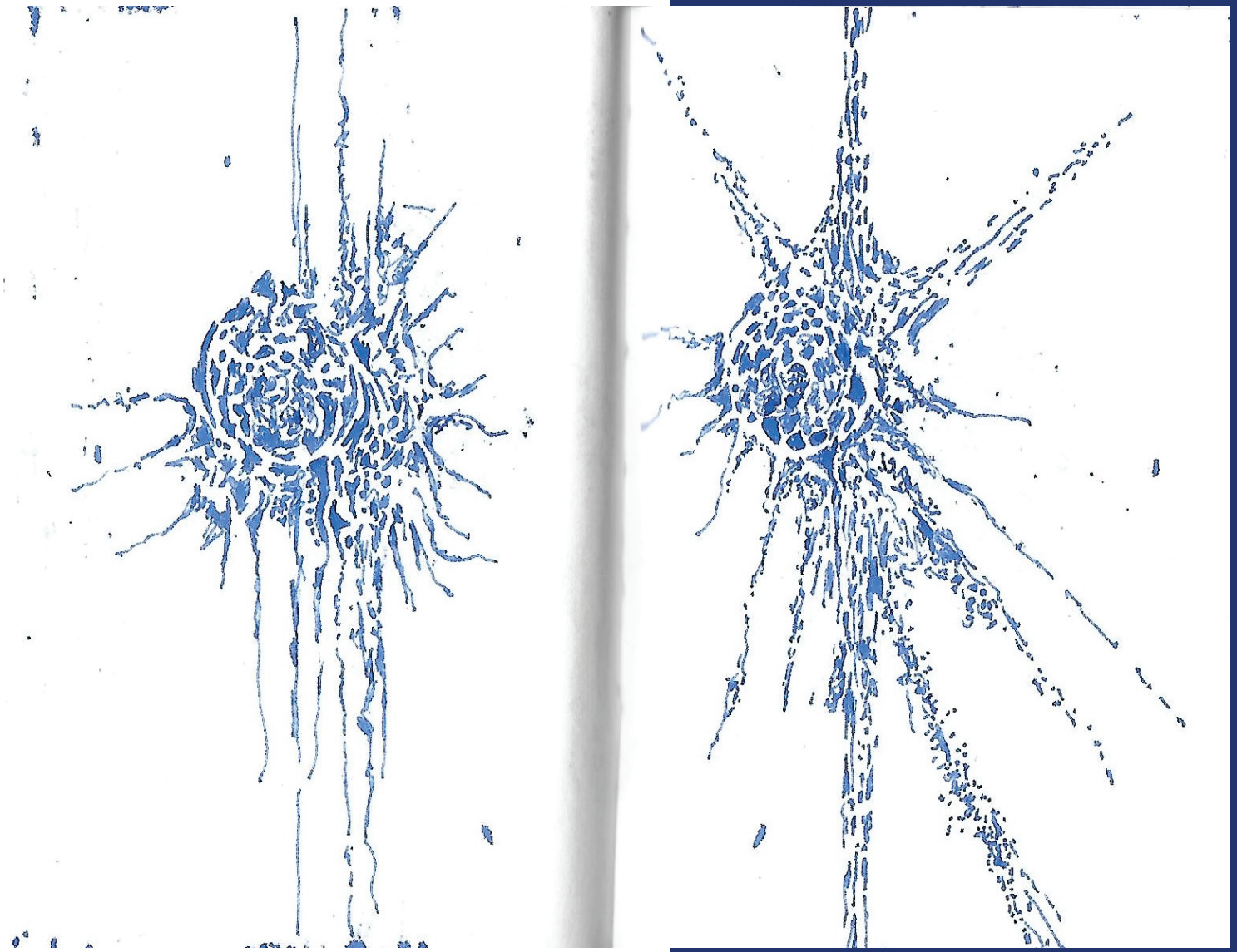
"De una ciudad no disfrutas las siete o setenta y siete maravillas, sino la respuesta que da a una pregunta tuya."

Ítalo Calvino



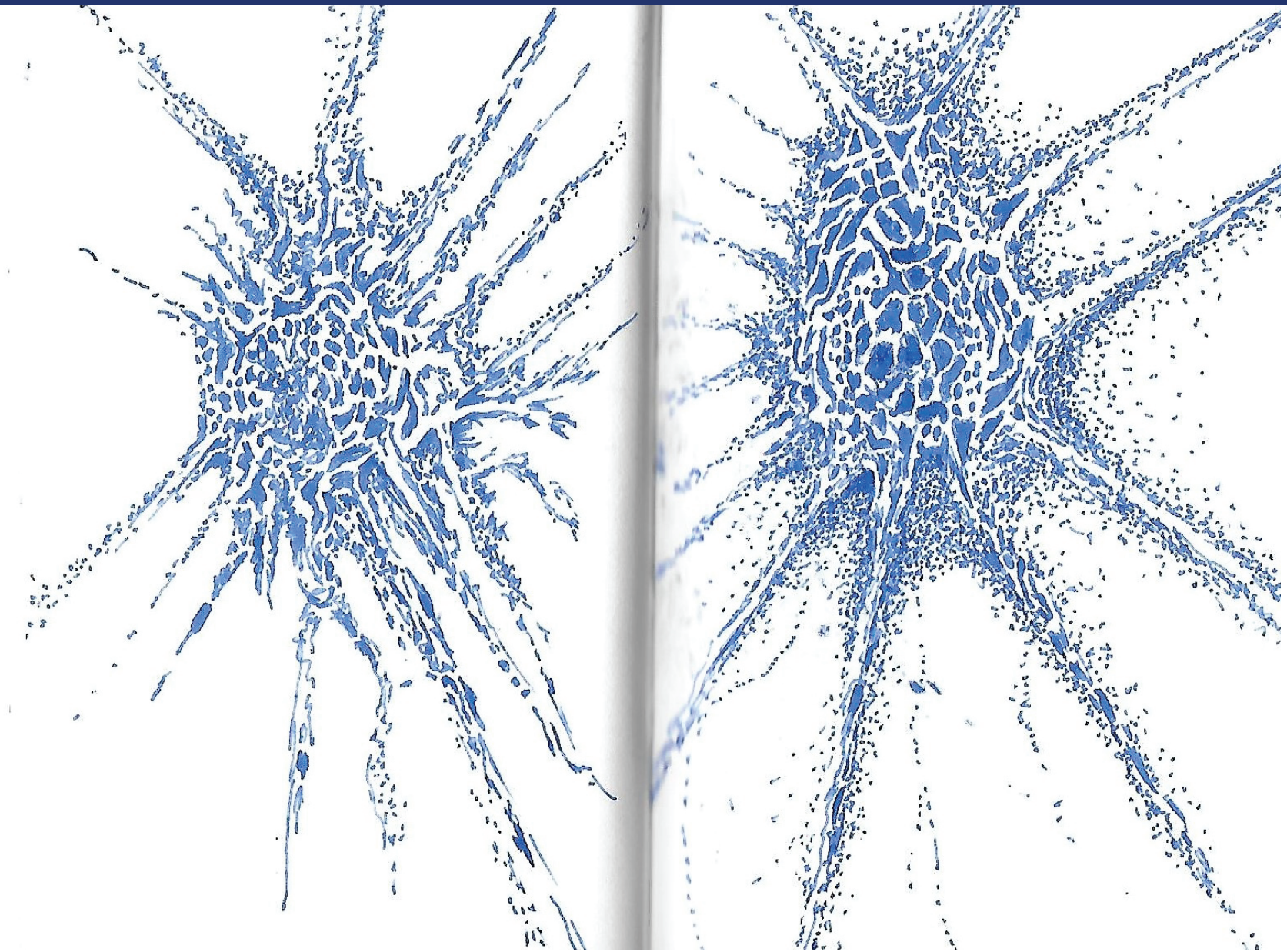
"Se ha declamado mucho contra el positivismo de las ciudades, plaga que entre las galas y el esplendor de la cultura, corroe los cimientos morales de la sociedad; pero hay una plaga más terrible, y es el positivismo de las aldeas, que petrifica millones de seres, matando en ellos toda ambición noble y encerrándoles en el círculo de una existencia..."

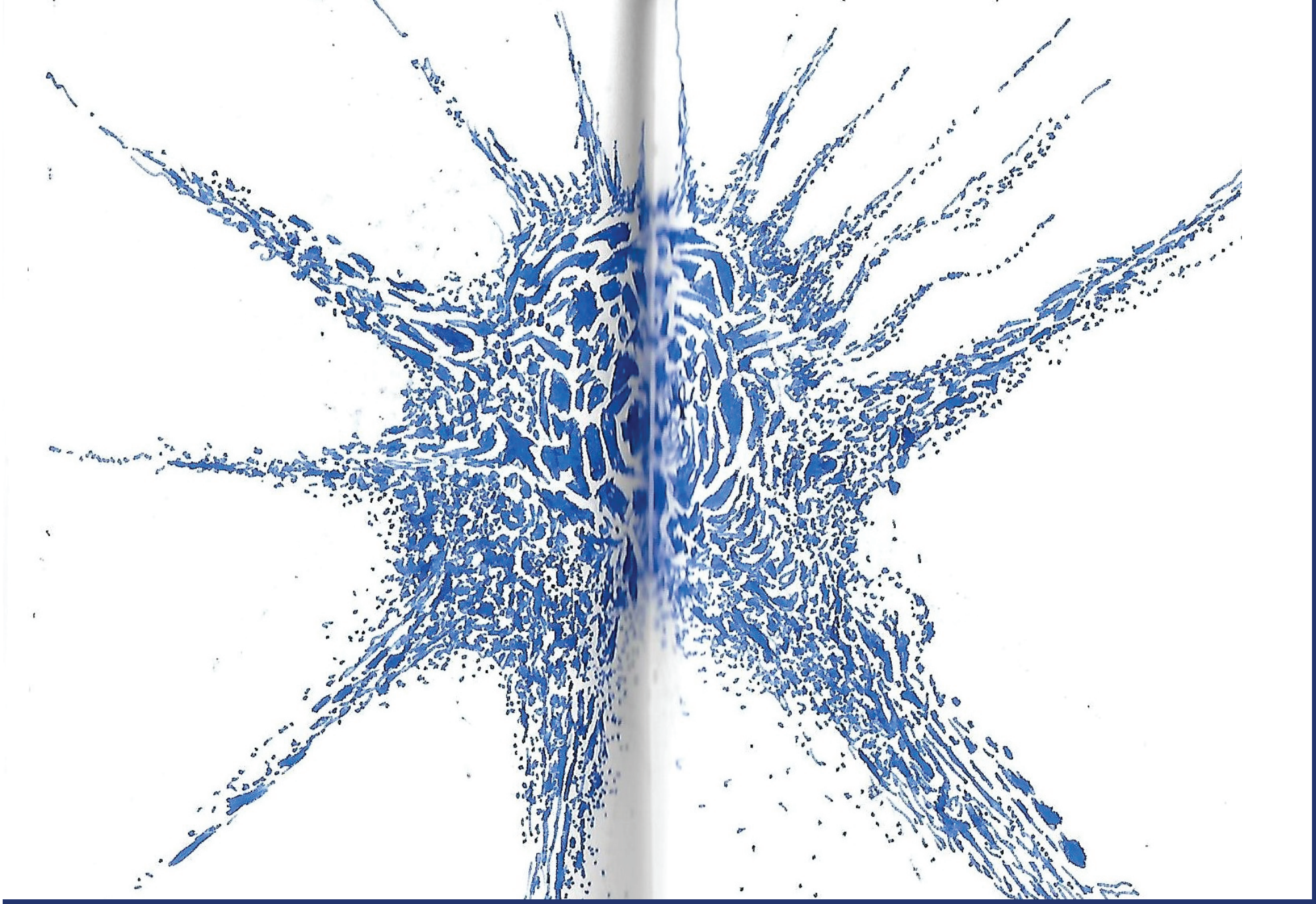
Benito Pérez Galdós



"Dios hizo el primer jardín, y Caín, la primera ciudad."

Abraham Cowley



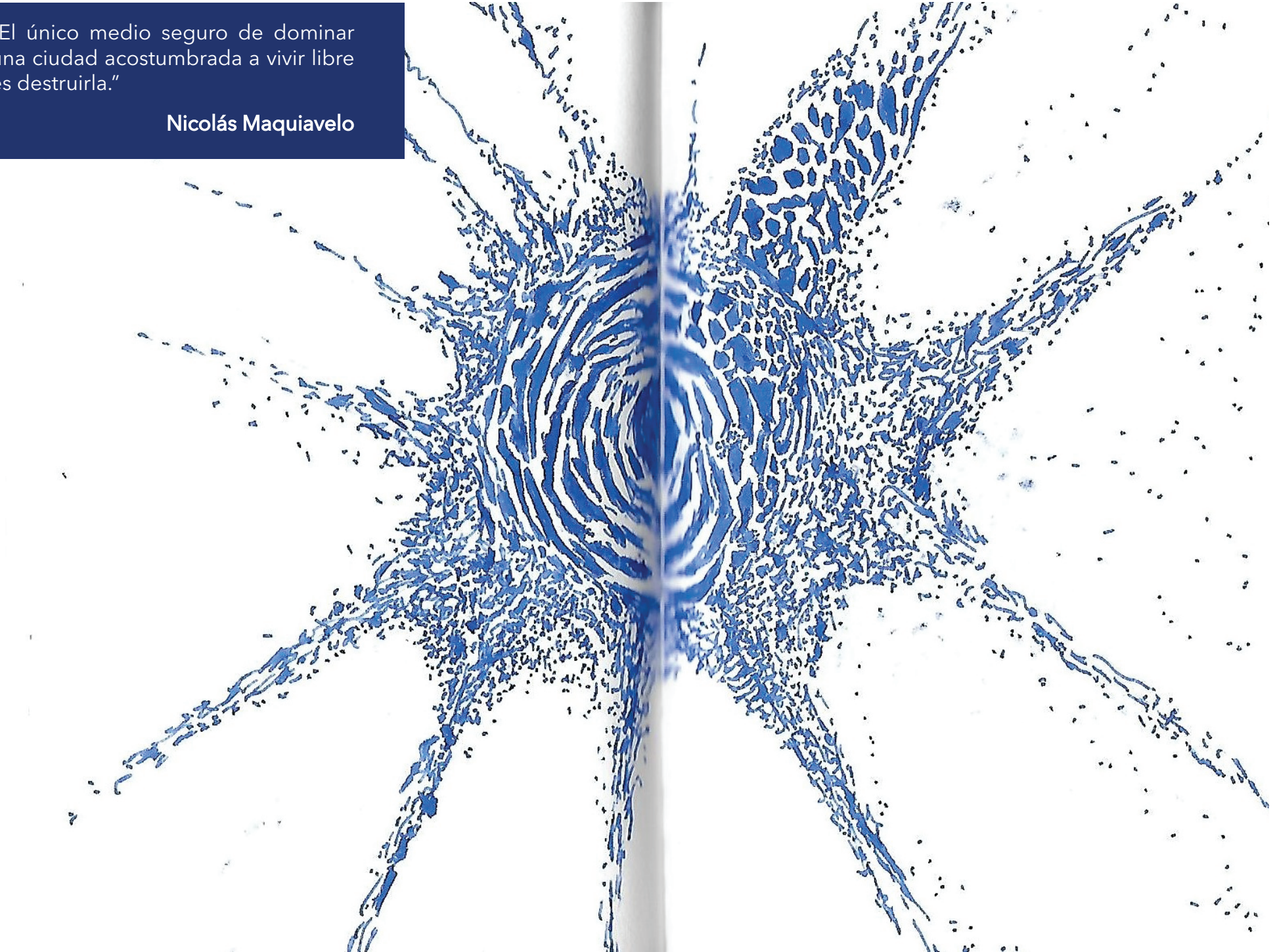


"La mayor parte de la gente en la ciudad corre tanto, que no tiene tiempo de mirar flores. Quiero que las miren, lo quieran o no."

Georgia O'Keeffe

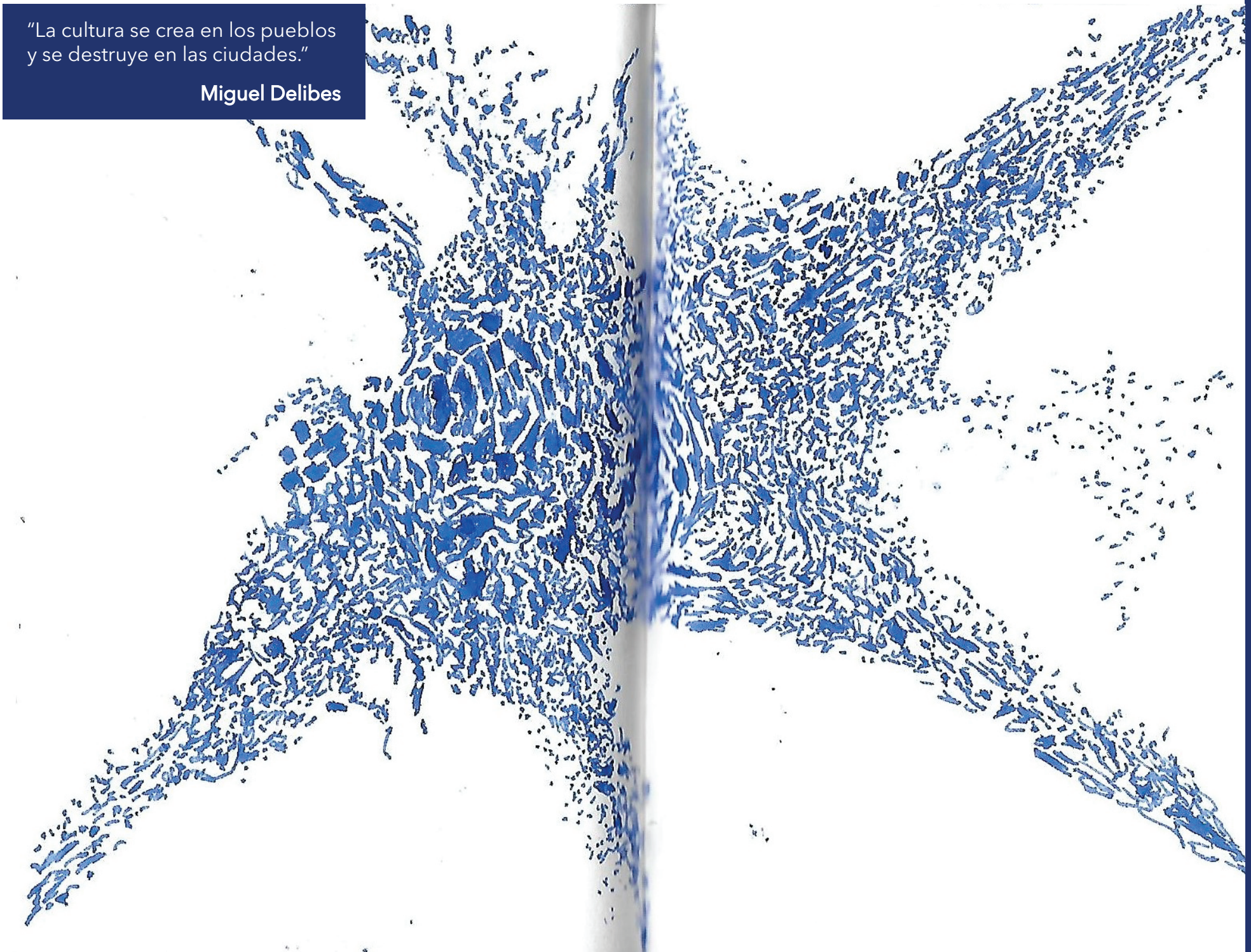
"El único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es destruirla."

Nicolás Maquiavelo



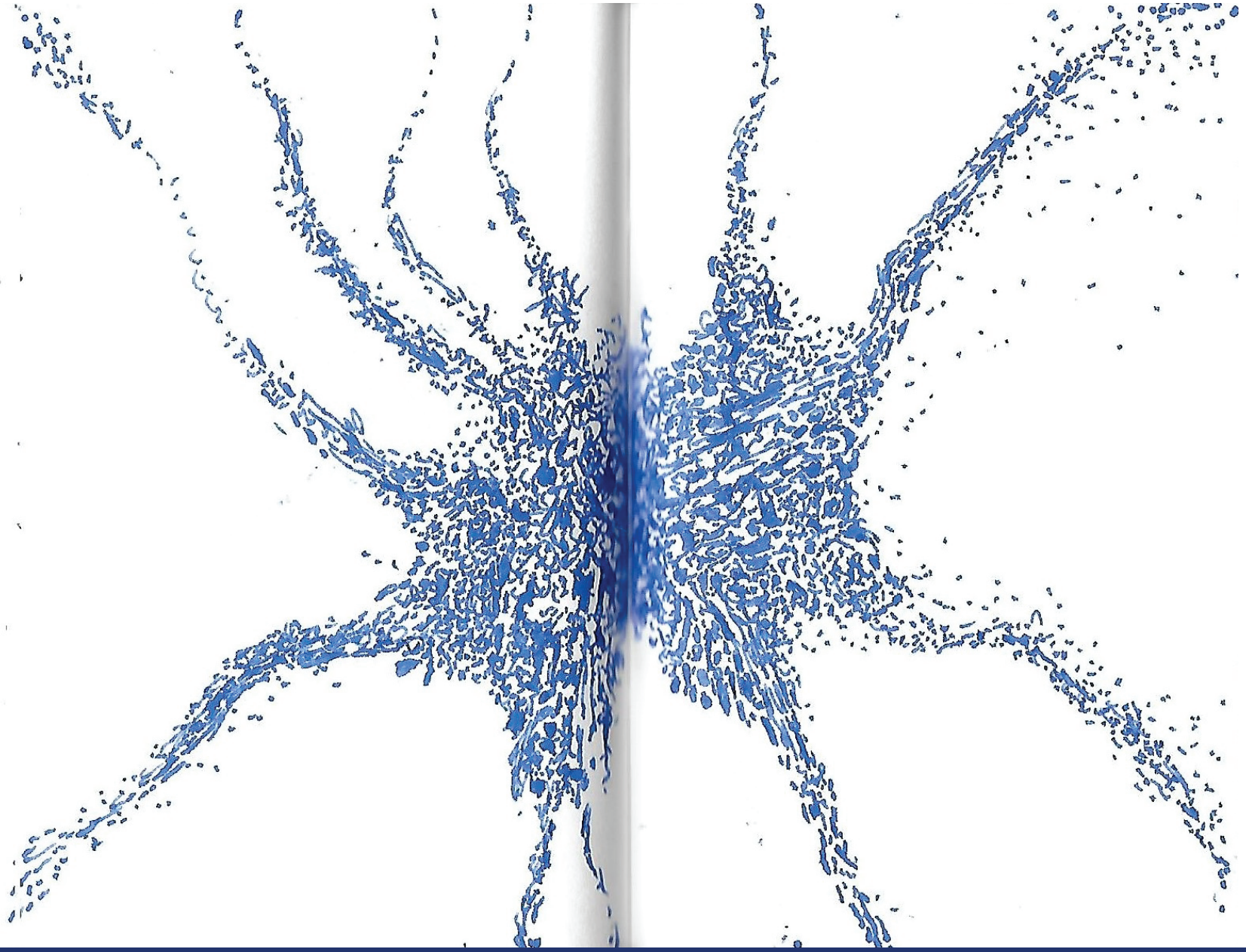
"La cultura se crea en los pueblos
y se destruye en las ciudades."

Miguel Delibes



"Las ciudades son un miserable recinto donde se contienen todas las humanas derrotas."

Valerio Máximo

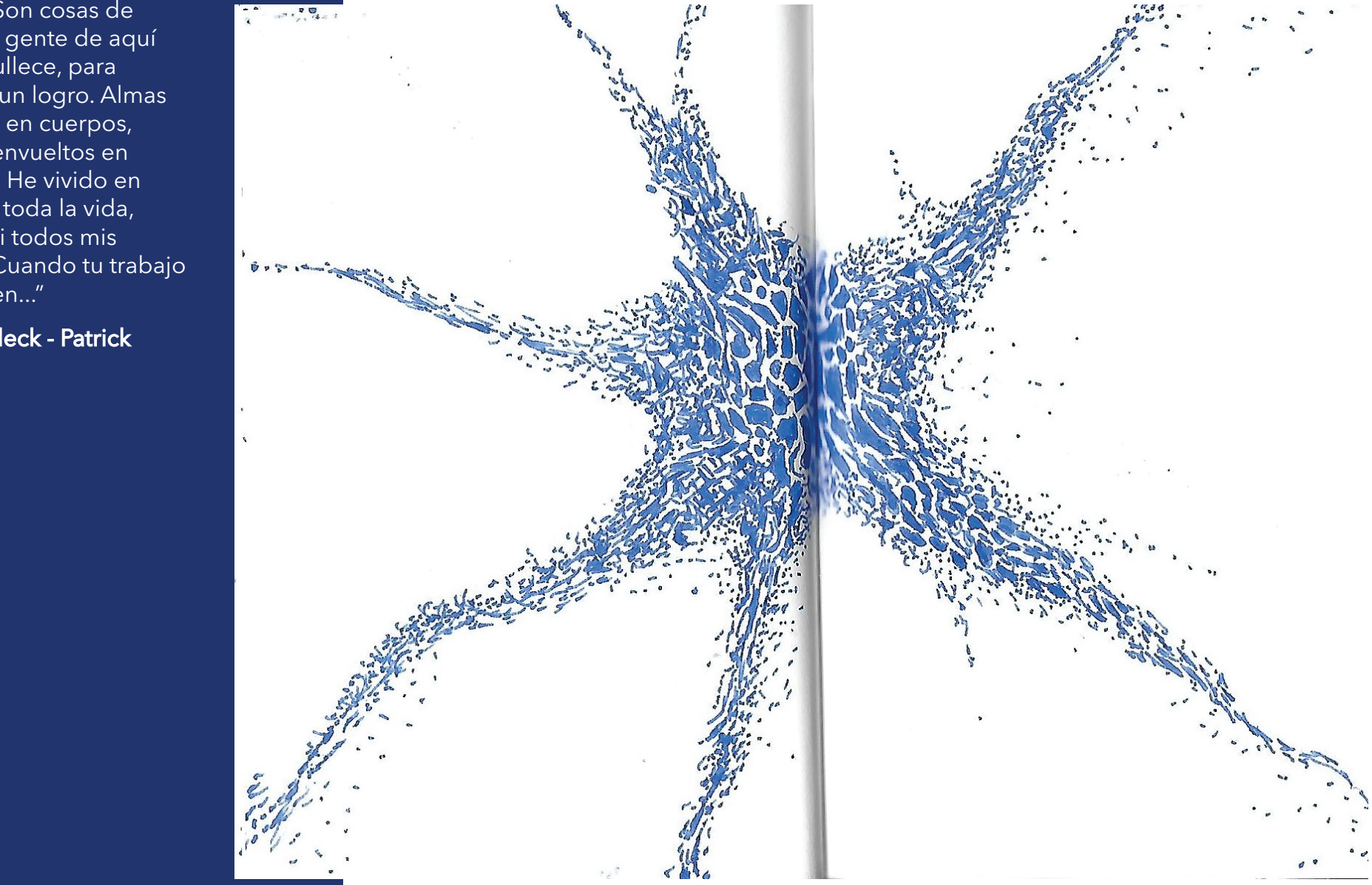


"Decir que sin grafiti estarían limpias es mentira. Las ciudades están envenenadas. Mancha el humo de los coches y mancha la contaminación, todo está lleno de carteles con gente incitándote a comprar cosas o a votar por alguien."

Arturo Pérez-Reverte

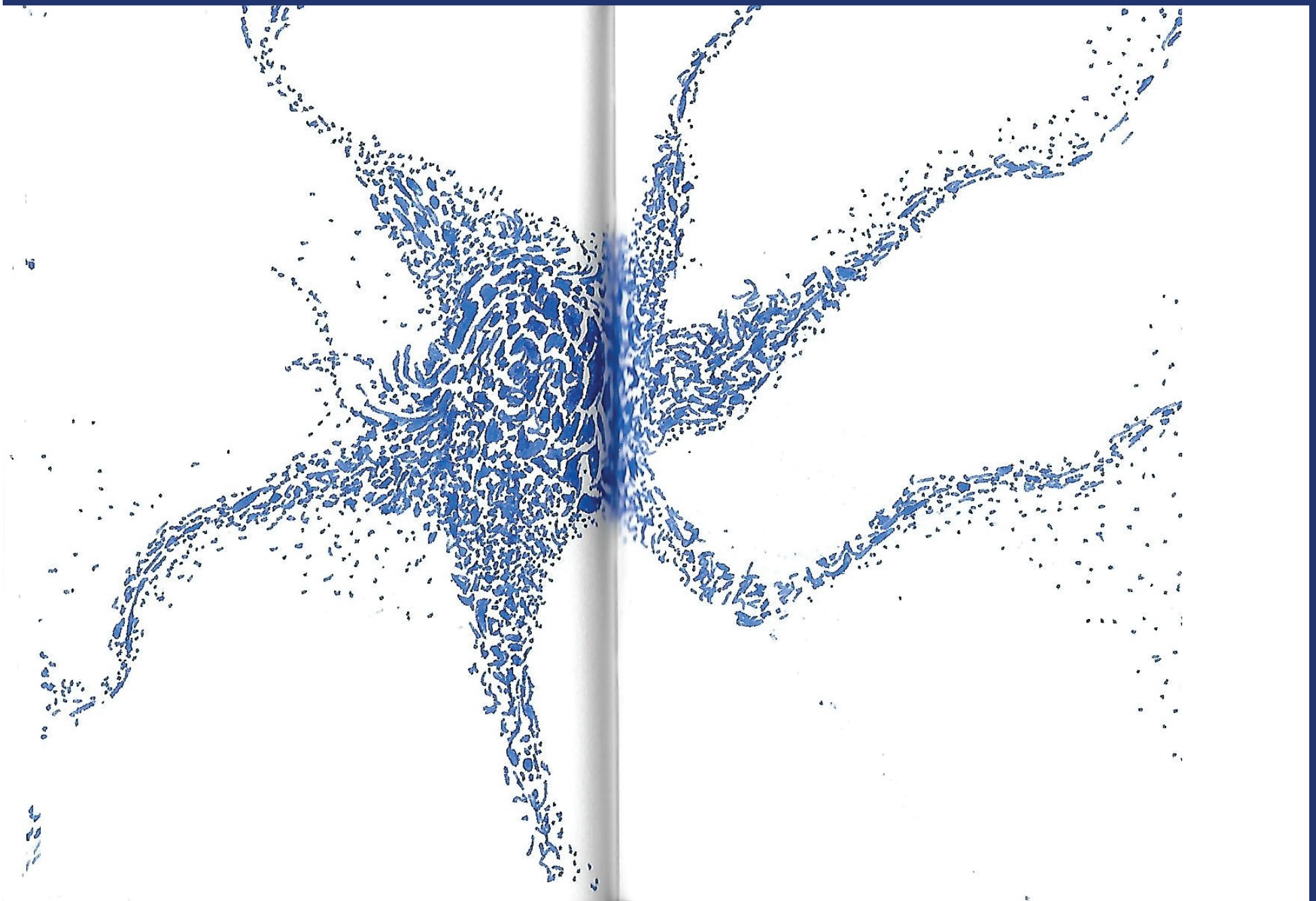
"Siempre he creído que todo aquello que no eliges es lo que te define: tu ciudad, tu barrio, tu familia... Son cosas de las que la gente de aquí se enorgullece, para ellos son un logro. Almas envueltas en cuerpos, cuerpos envueltos en ciudades. He vivido en esta calle toda la vida, como casi todos mis vecinos. Cuando tu trabajo consiste en..."

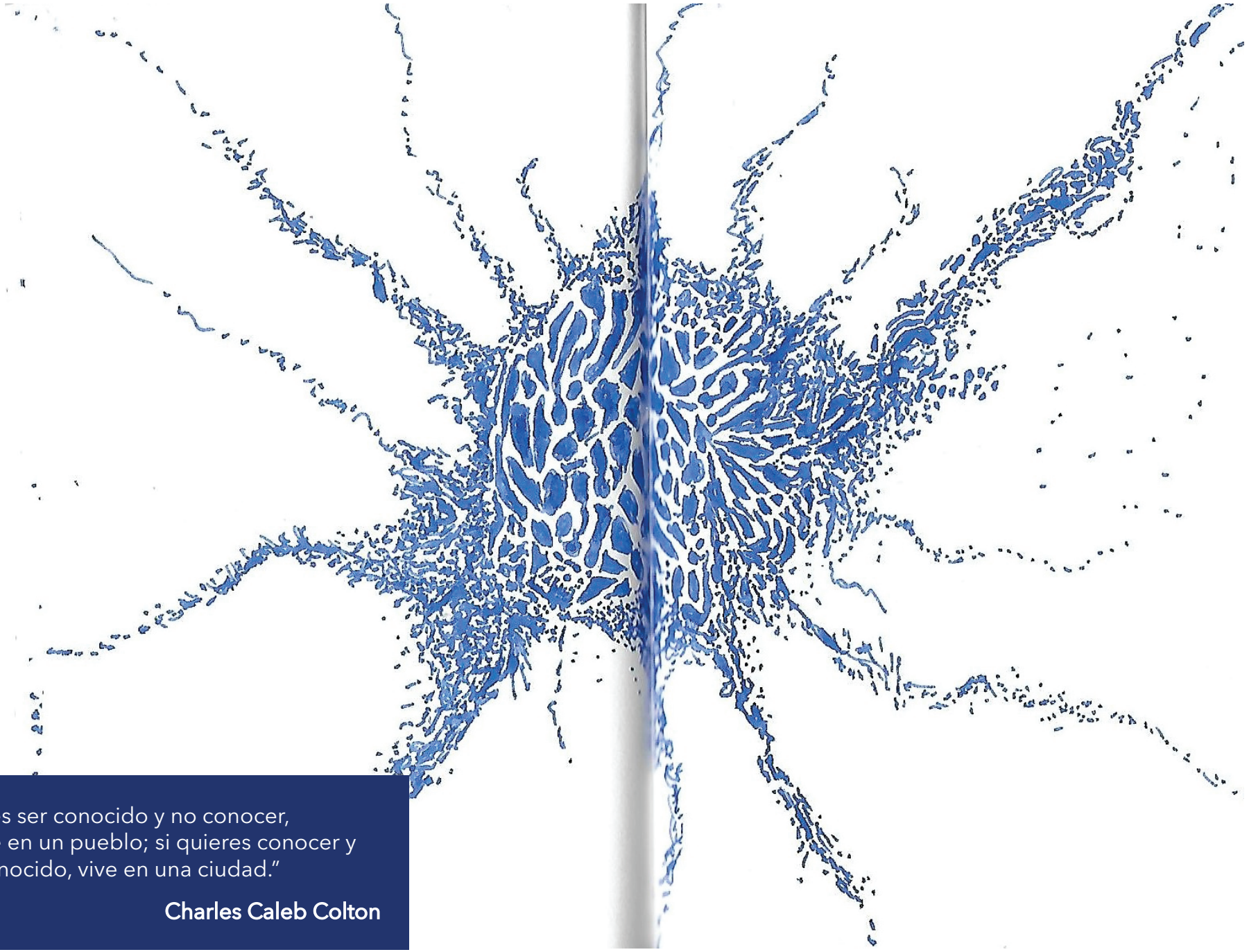
Casey Affleck - Patrick Kenzie



"Una ciudad no se mide por su longitud y anchura, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños."

Herb Caen



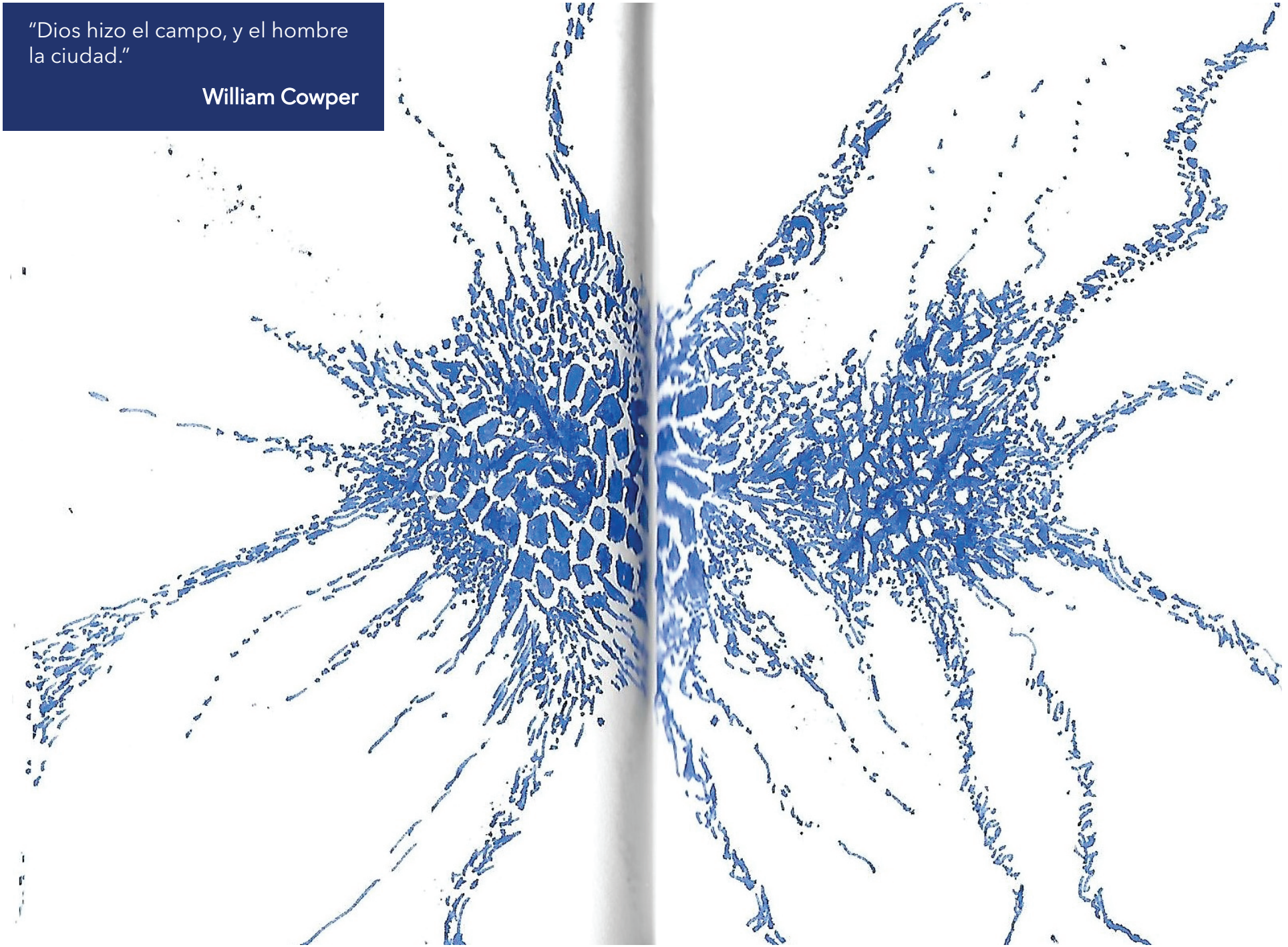


"Si quieres ser conocido y no conocer, entiérrate en un pueblo; si quieres conocer y no ser conocido, vive en una ciudad."

Charles Caleb Colton

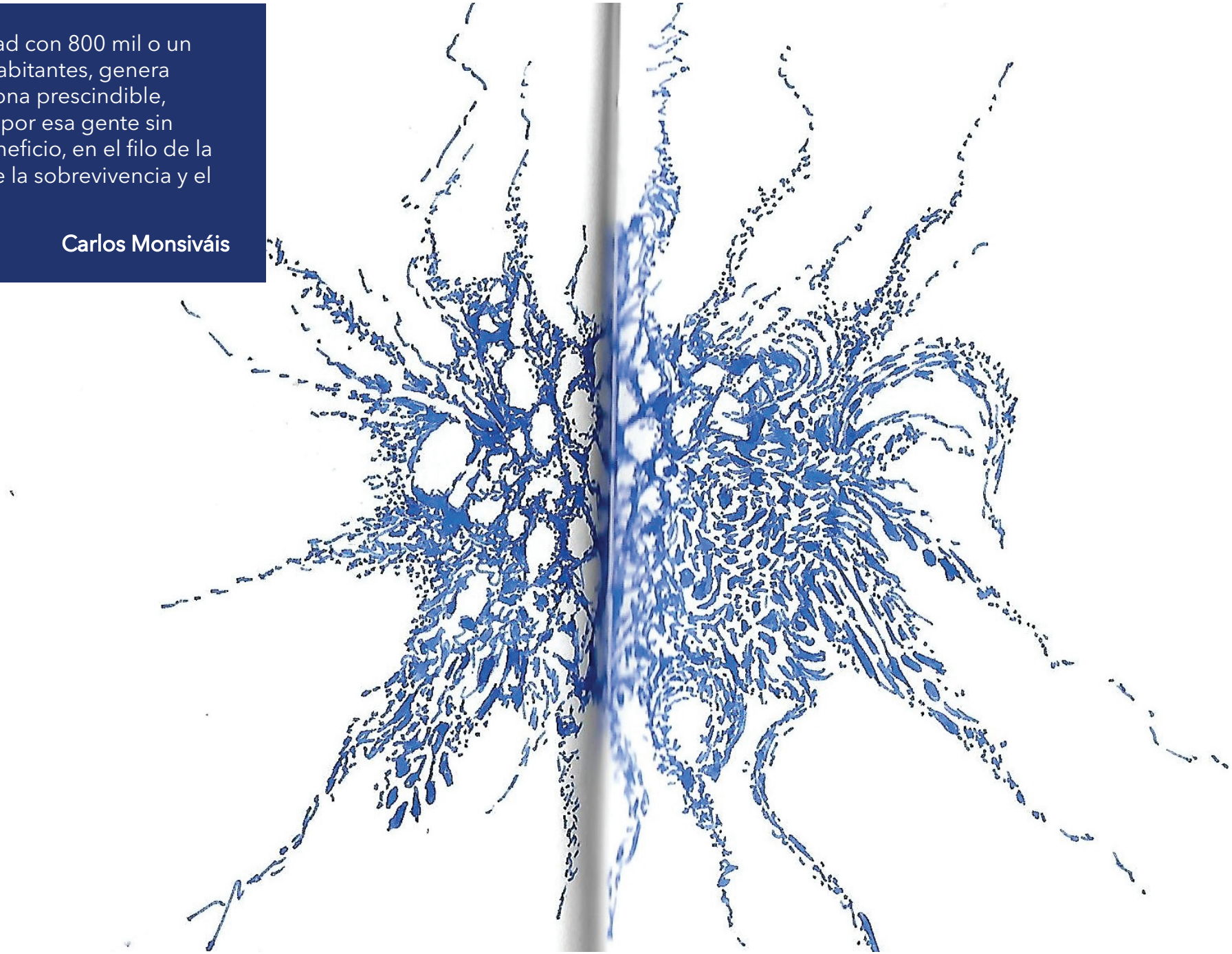
"Dios hizo el campo, y el hombre la ciudad."

William Cowper



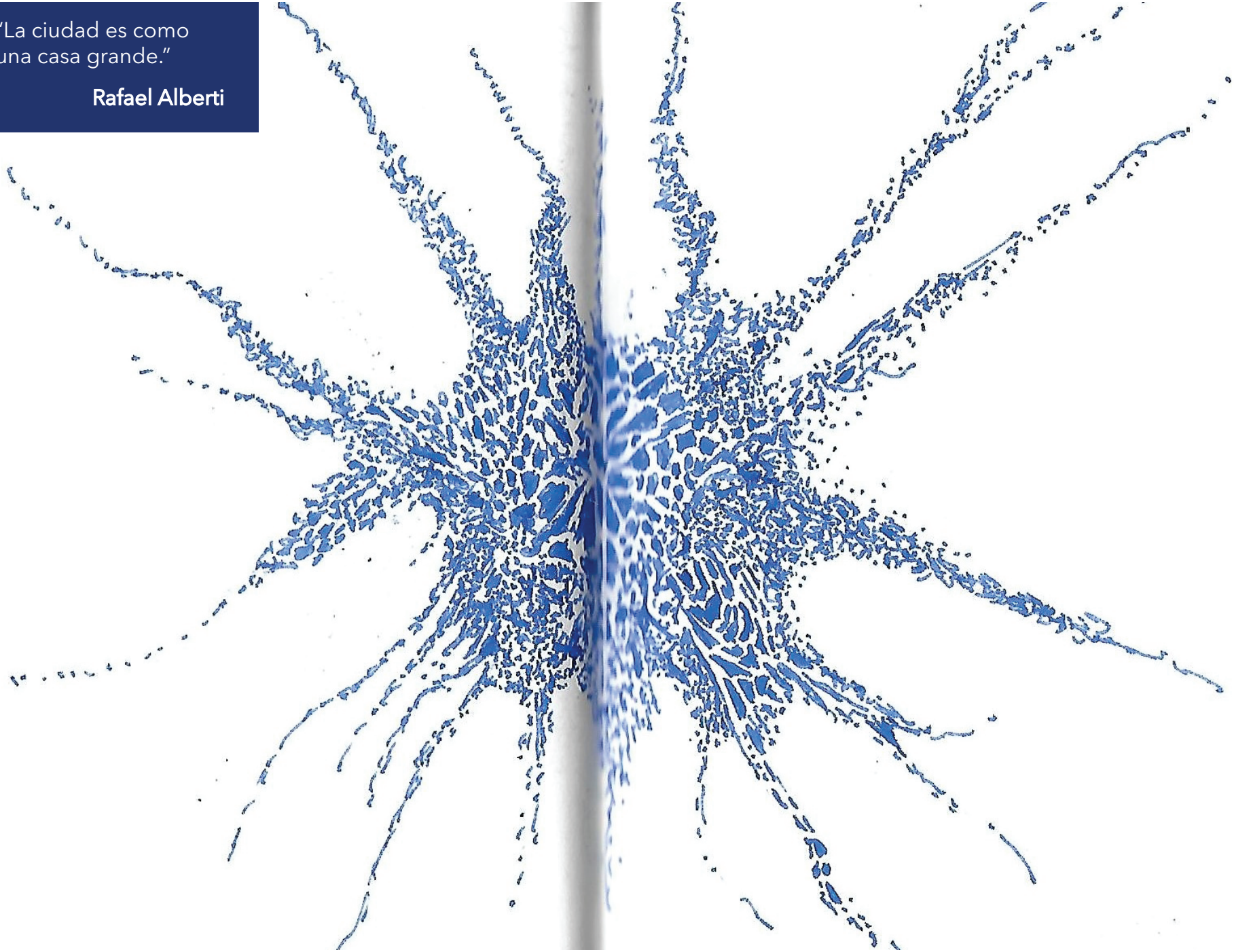
"Cada ciudad con 800 mil o un millón de habitantes, genera su propia zona prescindible, compuesta por esa gente sin oficio ni beneficio, en el filo de la navaja entre la sobrevivencia y el delito."

Carlos Monsiváis



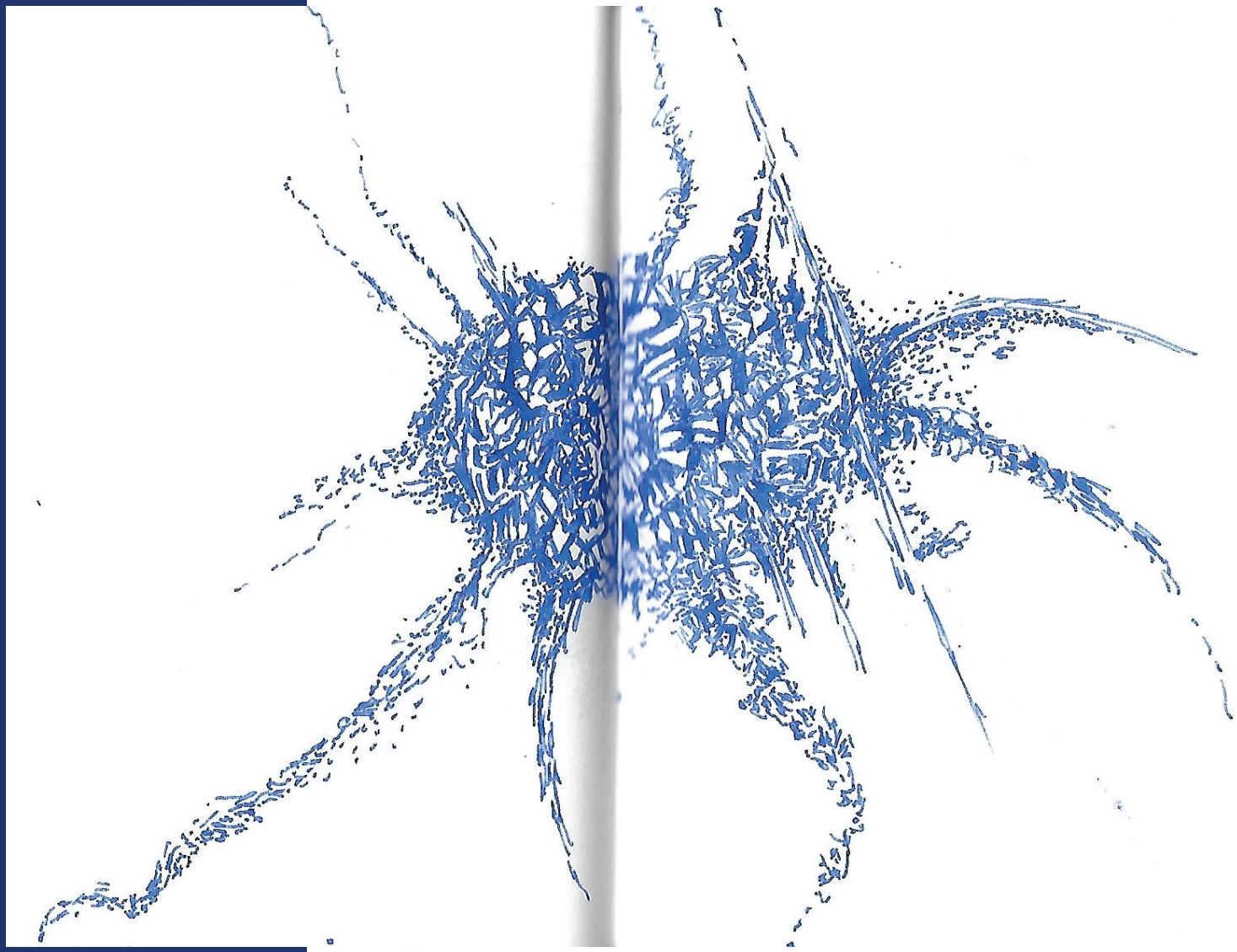
"La ciudad es como
una casa grande."

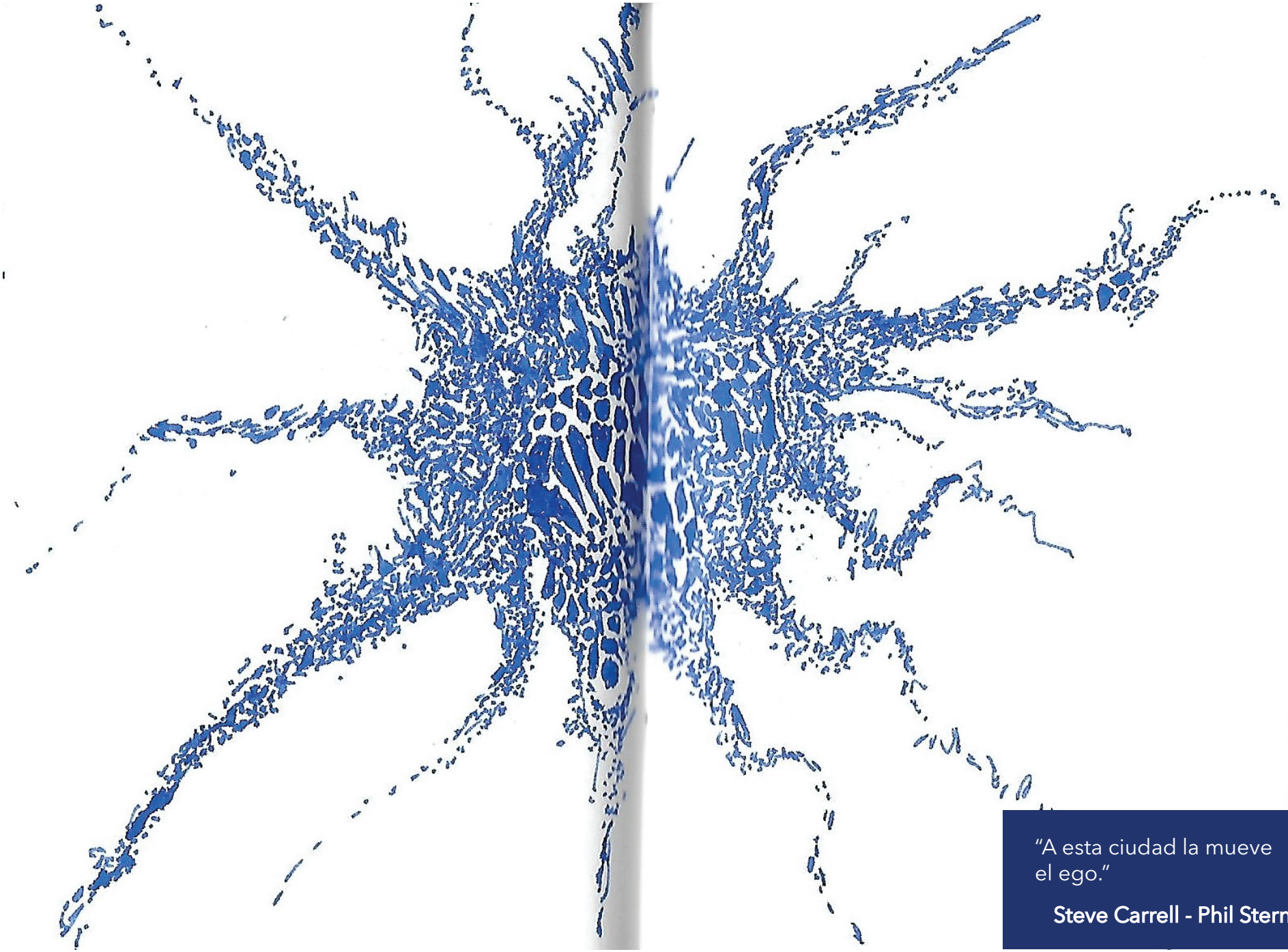
Rafael Alberti



"¿Cuánto tiempo pueden los hombres prosperar entre paredes de ladrillo, caminar sobre pavimentos de asfalto, respirando humo de carbón y de petróleo, crecer, trabajar, morir, con apenas una idea sobre el viento, el cielo, y los campos de grano, viendo sólo la belleza hecha máquina, con la calidad de vida semejante a la de los minerales?"

Charles Augustus Lindbergh



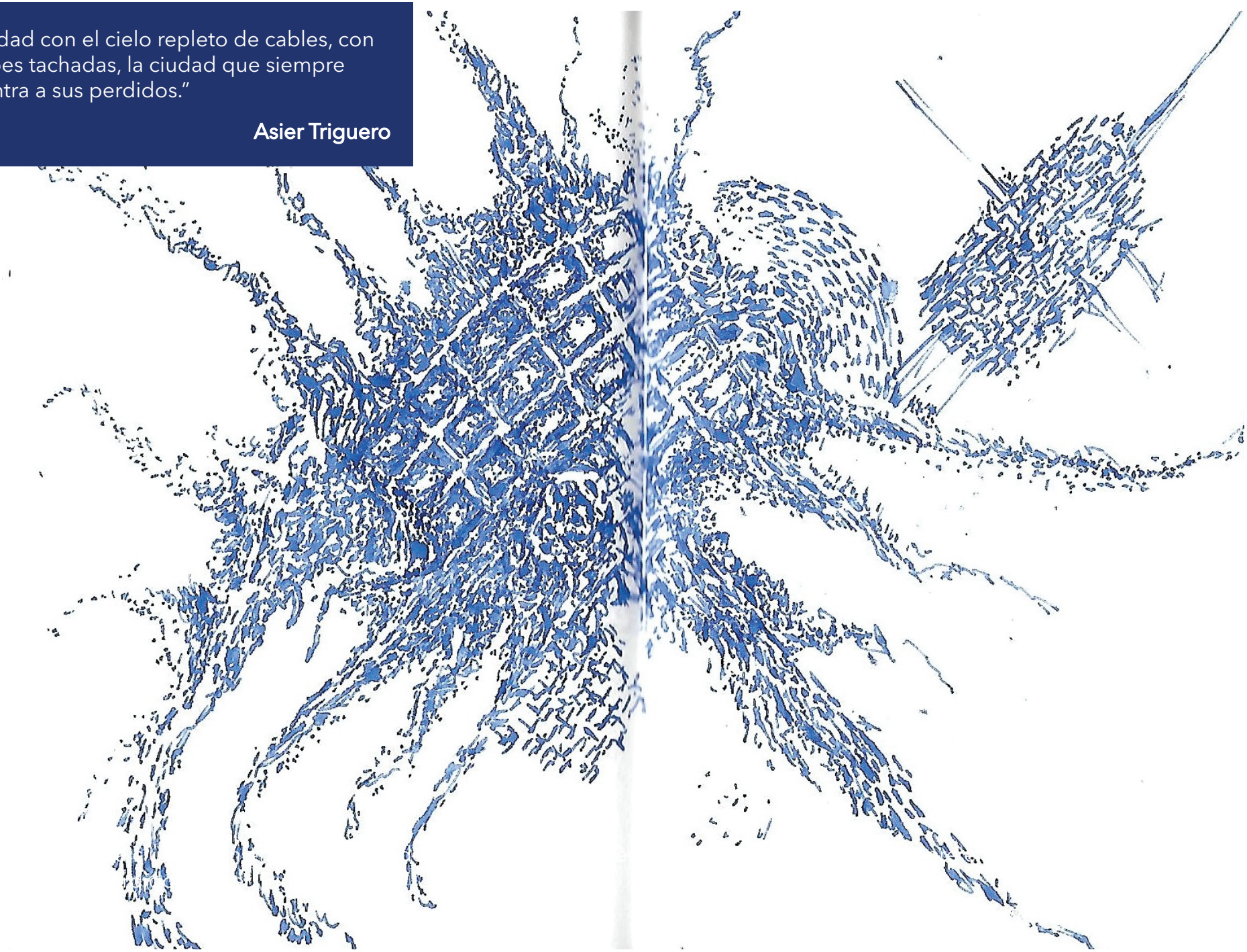


"A esta ciudad la mueve el ego."

Steve Carrell - Phil Stern

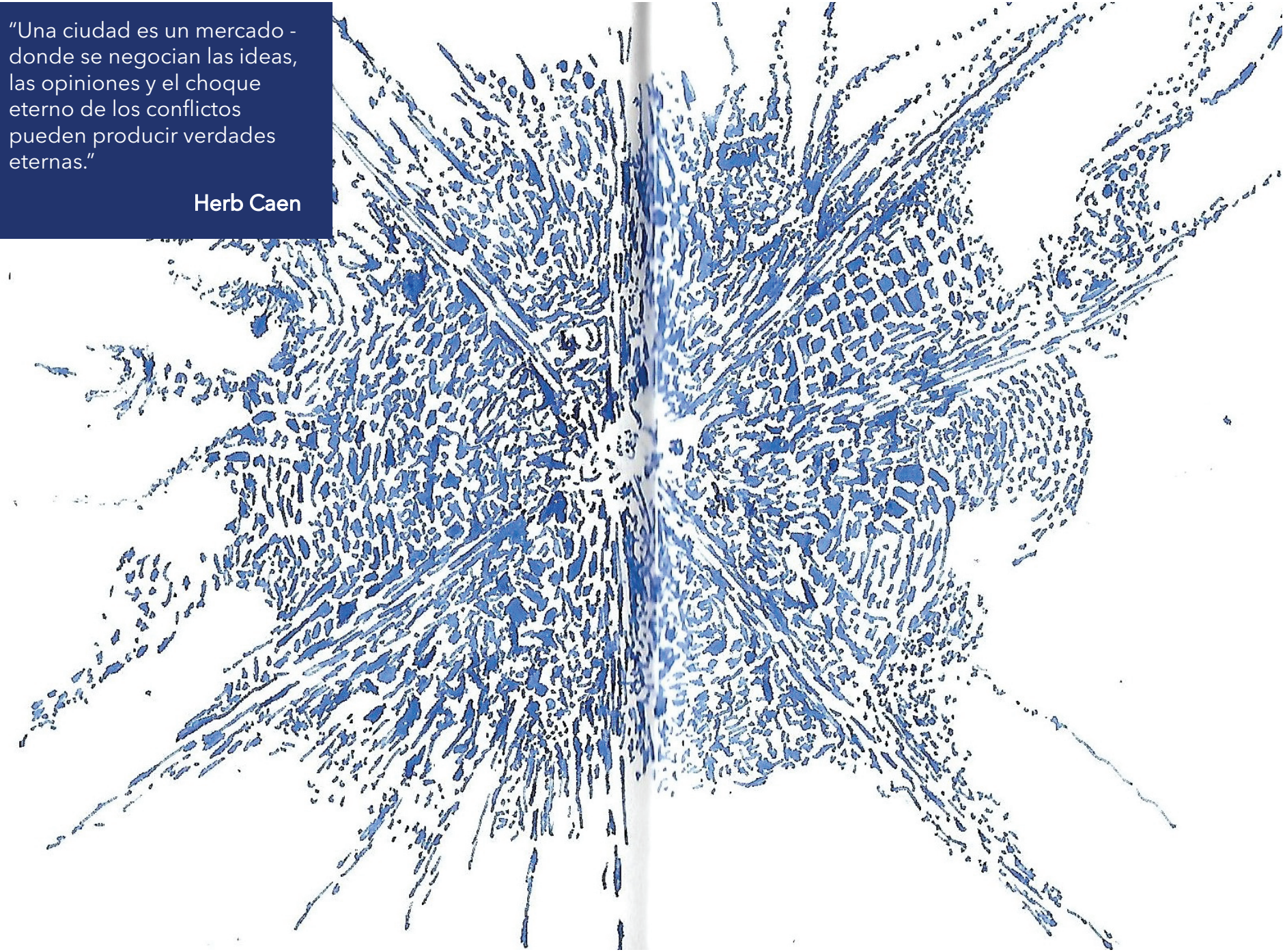
"La ciudad con el cielo repleto de cables, con las nubes tachadas, la ciudad que siempre encuentra a sus perdidos."

Asier Triguero



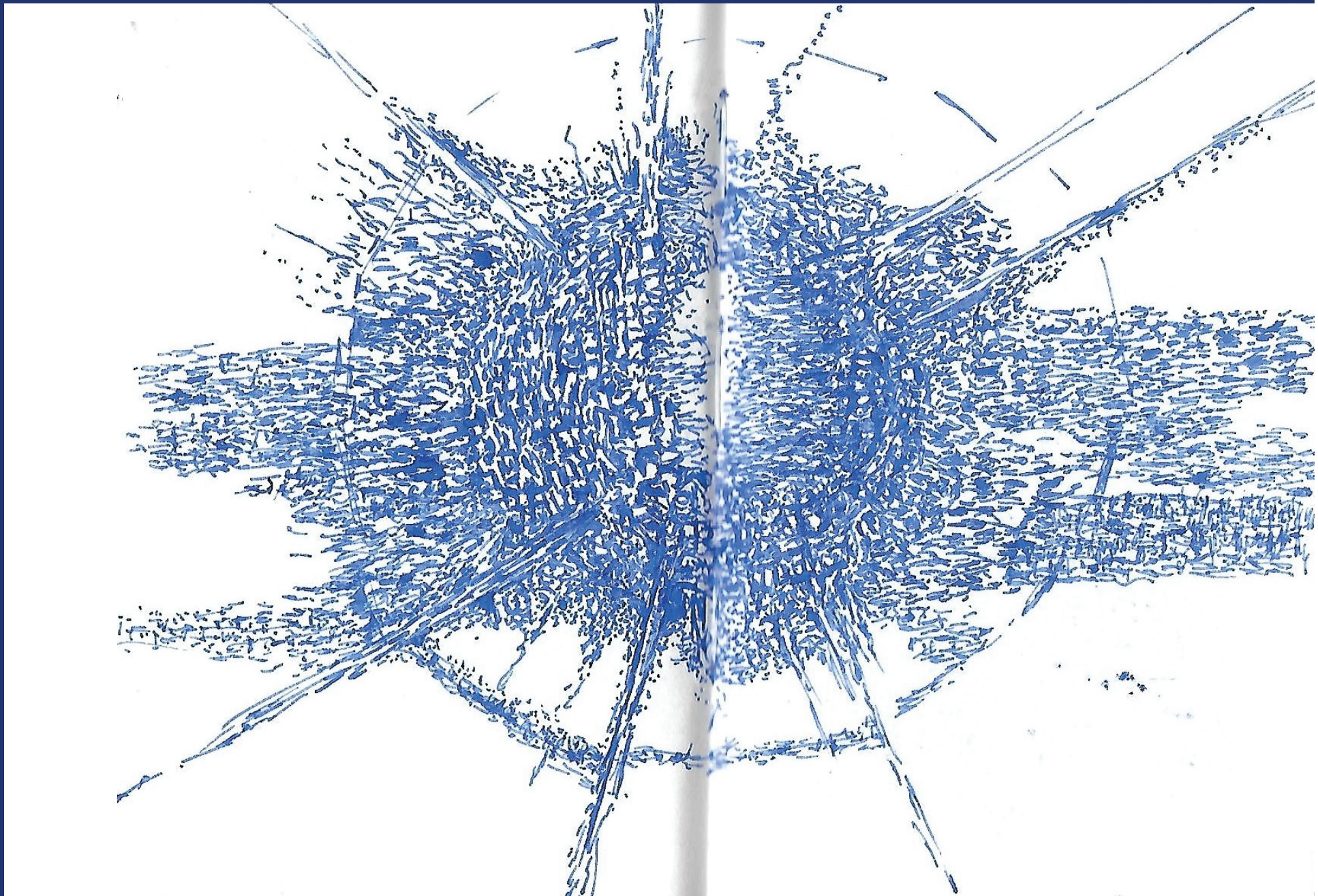
"Una ciudad es un mercado - donde se negocian las ideas, las opiniones y el choque eterno de los conflictos pueden producir verdades eternas."

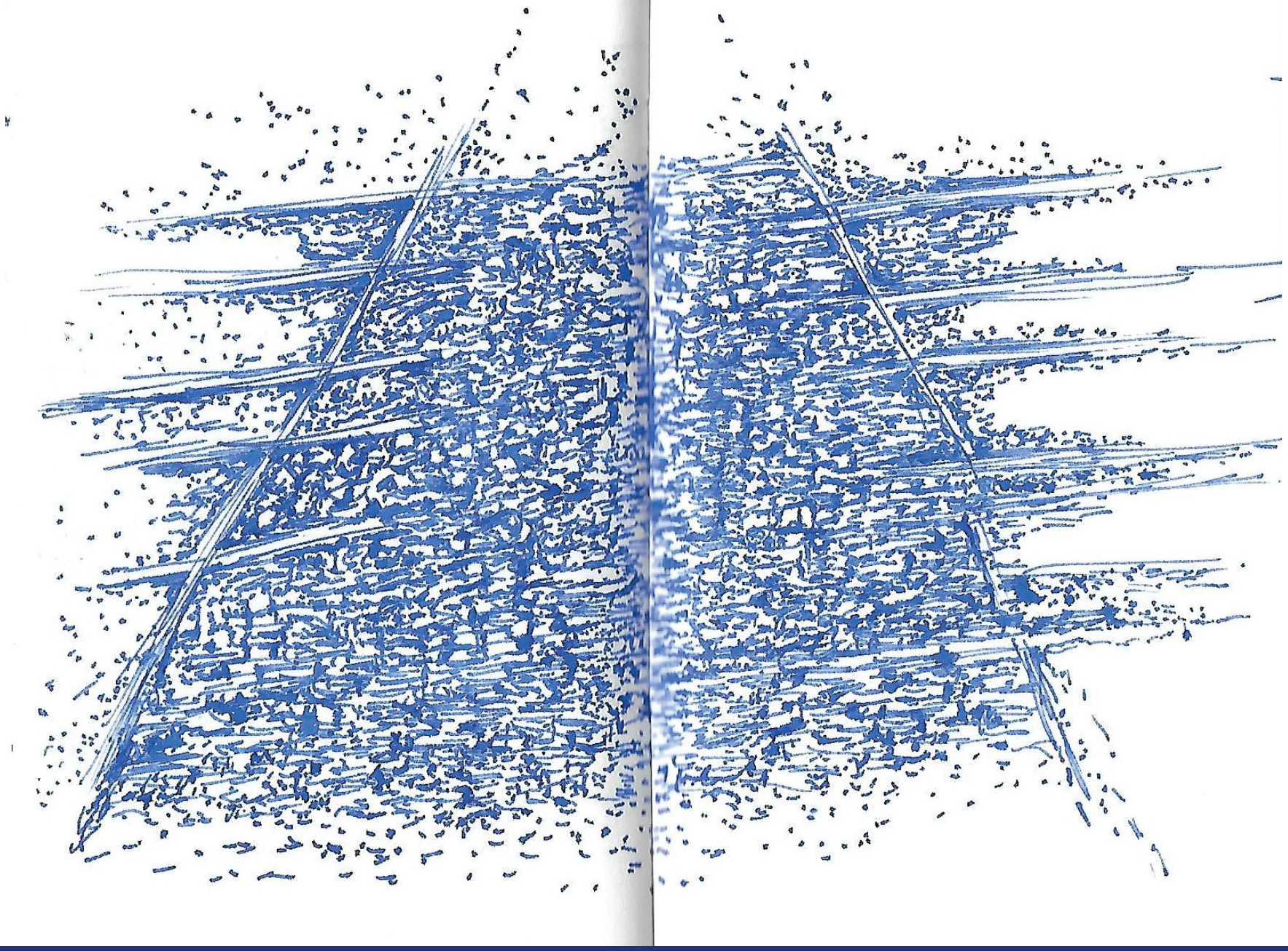
Herb Caen



"Por la ciudad en ruinas todo invita al olvido, los viejos portalones, la gran plaza desierta y el templo abandonado...La ciudad se ha dormido."

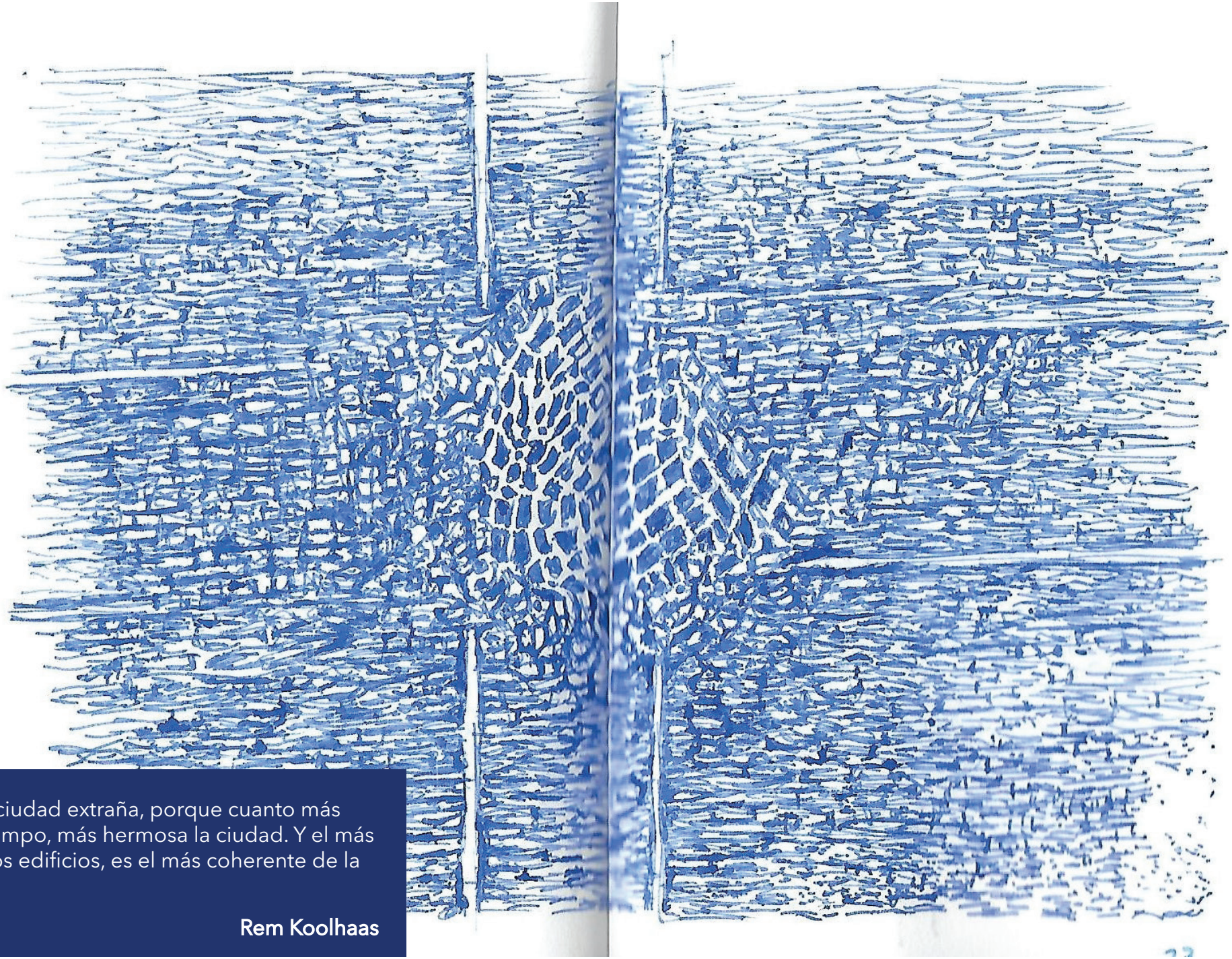
Abraham Valdelomar





"En América Latina, lo maravilloso se encuentra en vuelta de cada esquina, en el desorden, en lo pintoresco de nuestras ciudades... En nuestra naturaleza... Y también en nuestra historia."

Alejo Carpentier

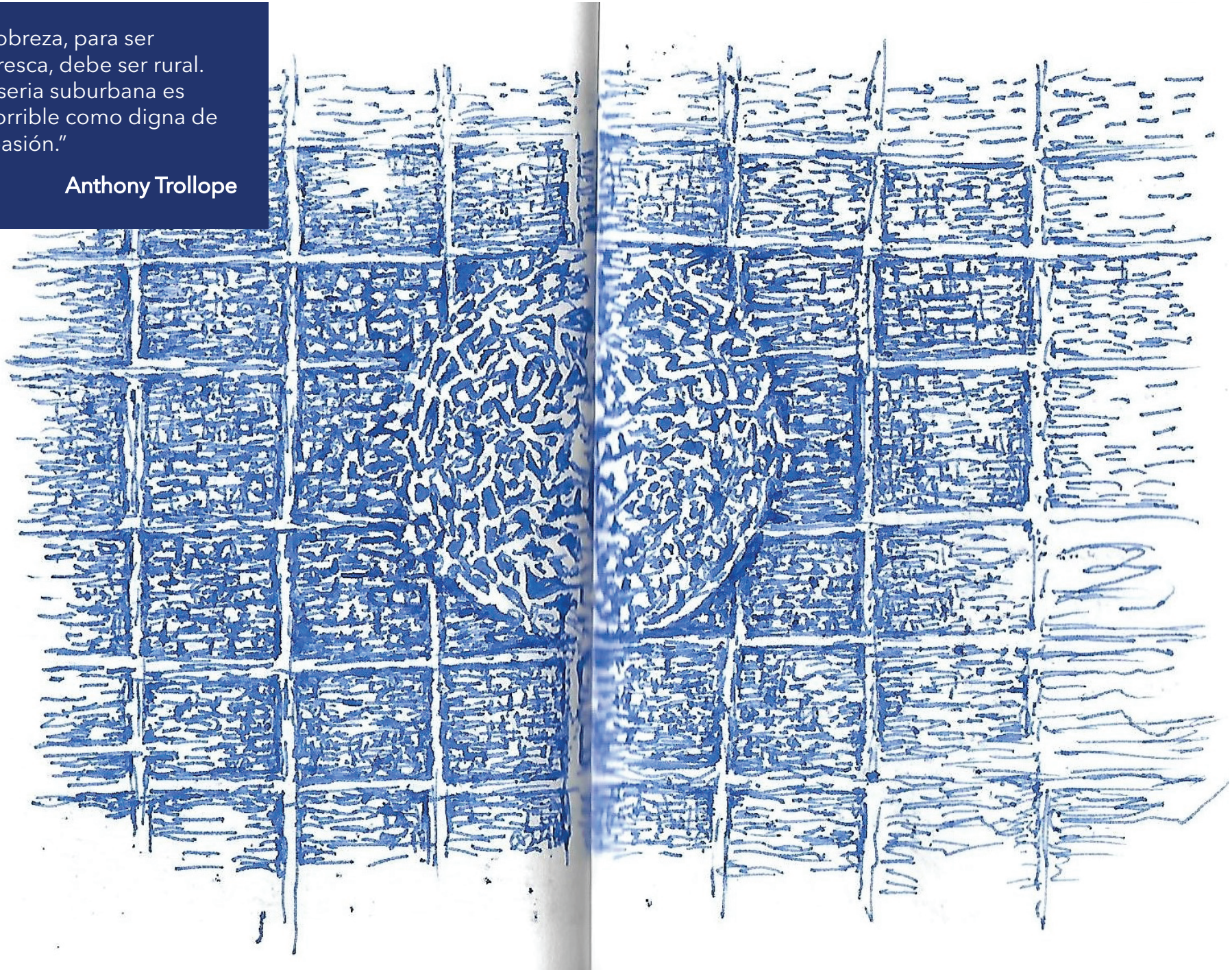


"Es una ciudad extraña, porque cuanto más feo el tiempo, más hermosa la ciudad. Y el más feo de los edificios, es el más coherente de la ciudad."

Rem Koolhaas

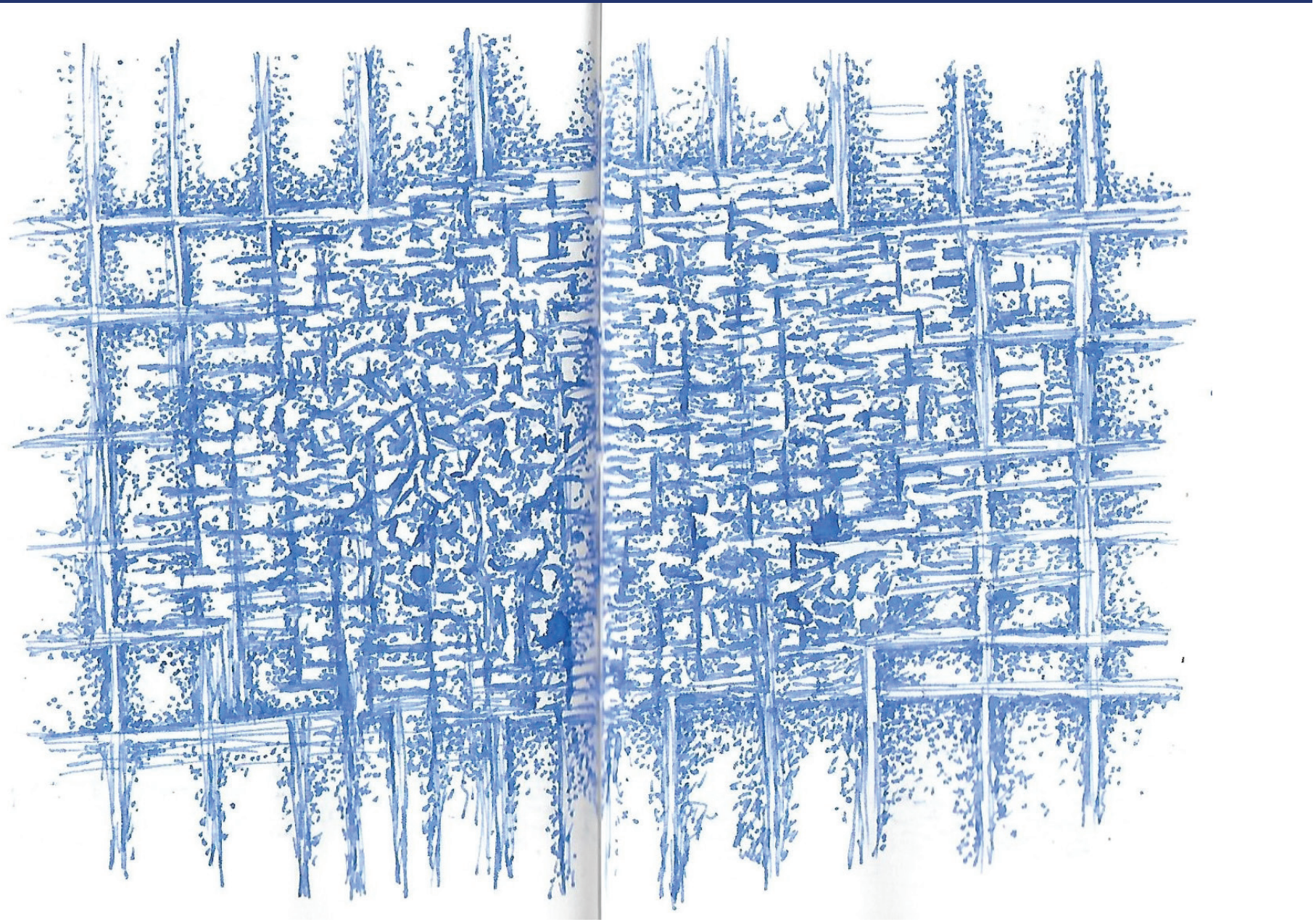
"La pobreza, para ser pintoresca, debe ser rural. La miseria suburbana es tan horrible como digna de compasión."

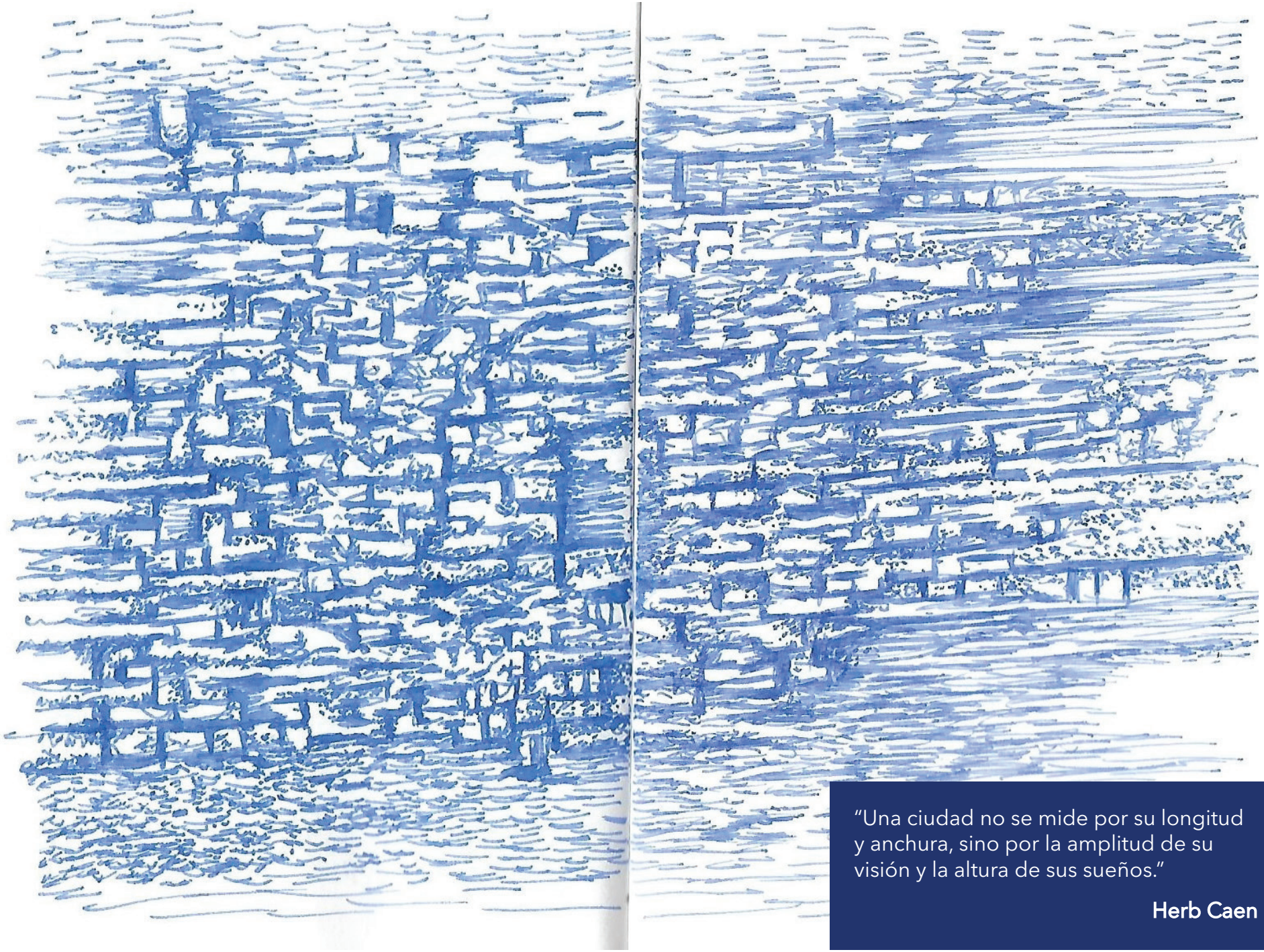
Anthony Trollope



"Importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad como quien se pierde en el bosque, requiere aprendizaje.

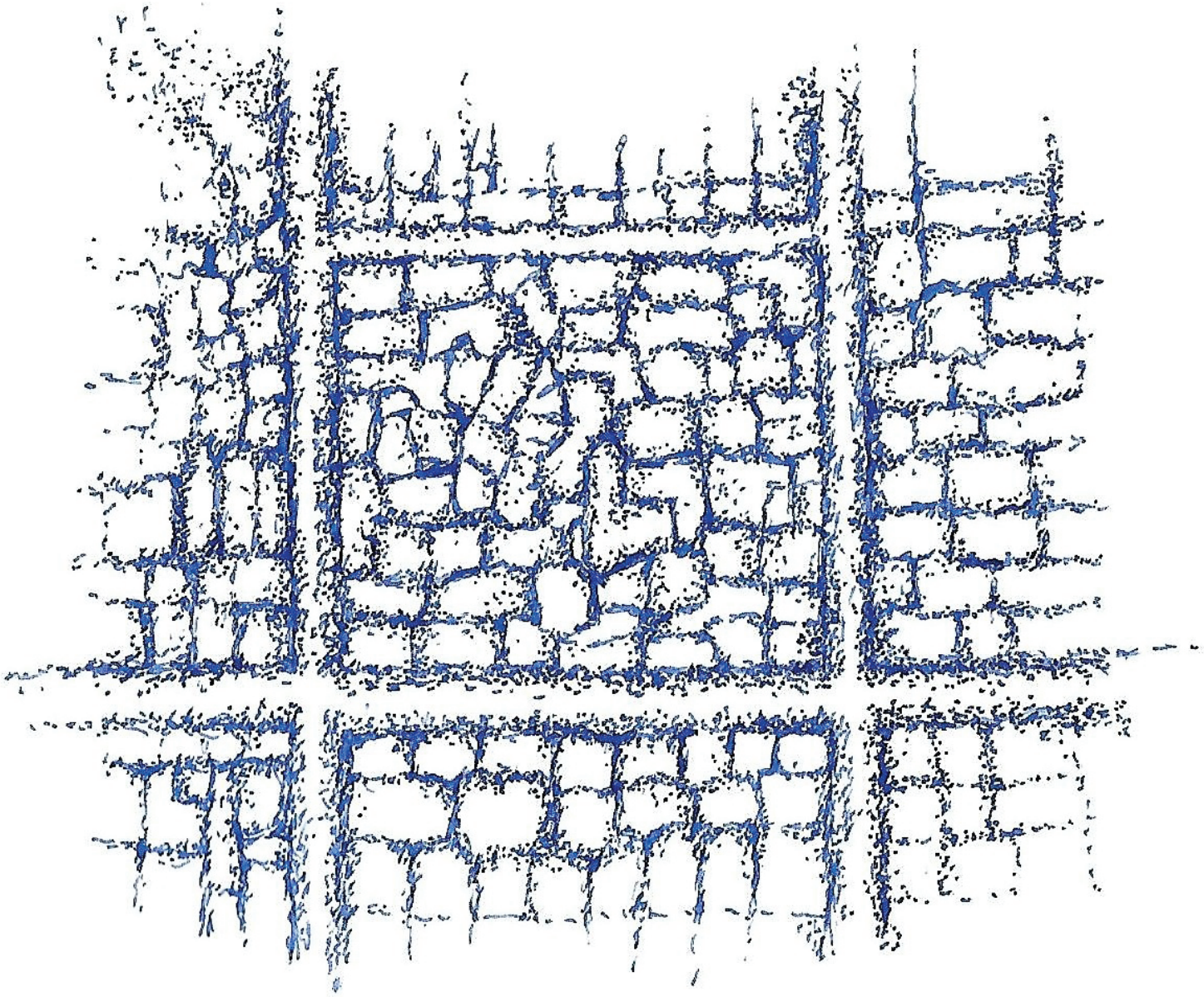
Walter Benjamin





"Una ciudad no se mide por su longitud y anchura, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños."

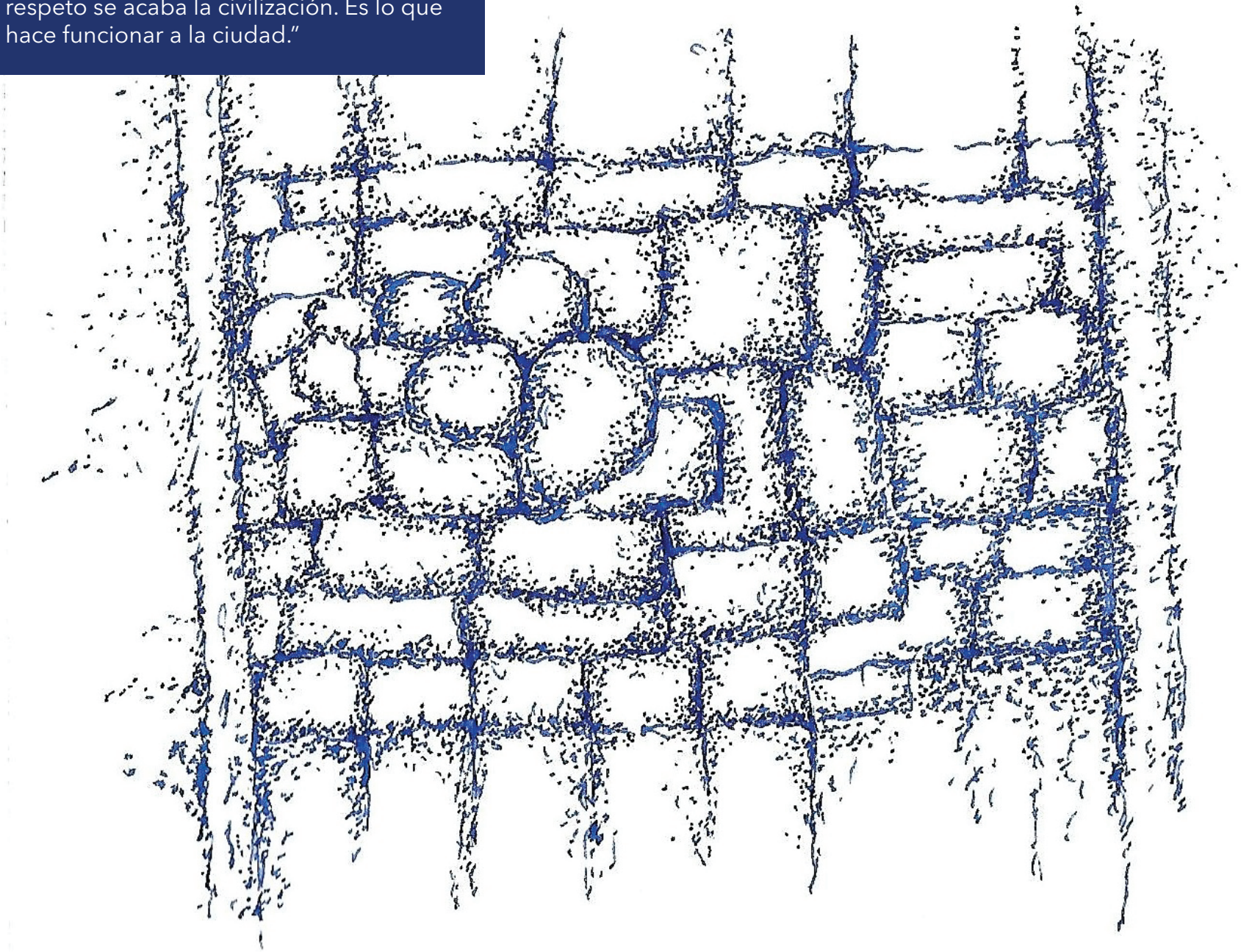
Herb Caen

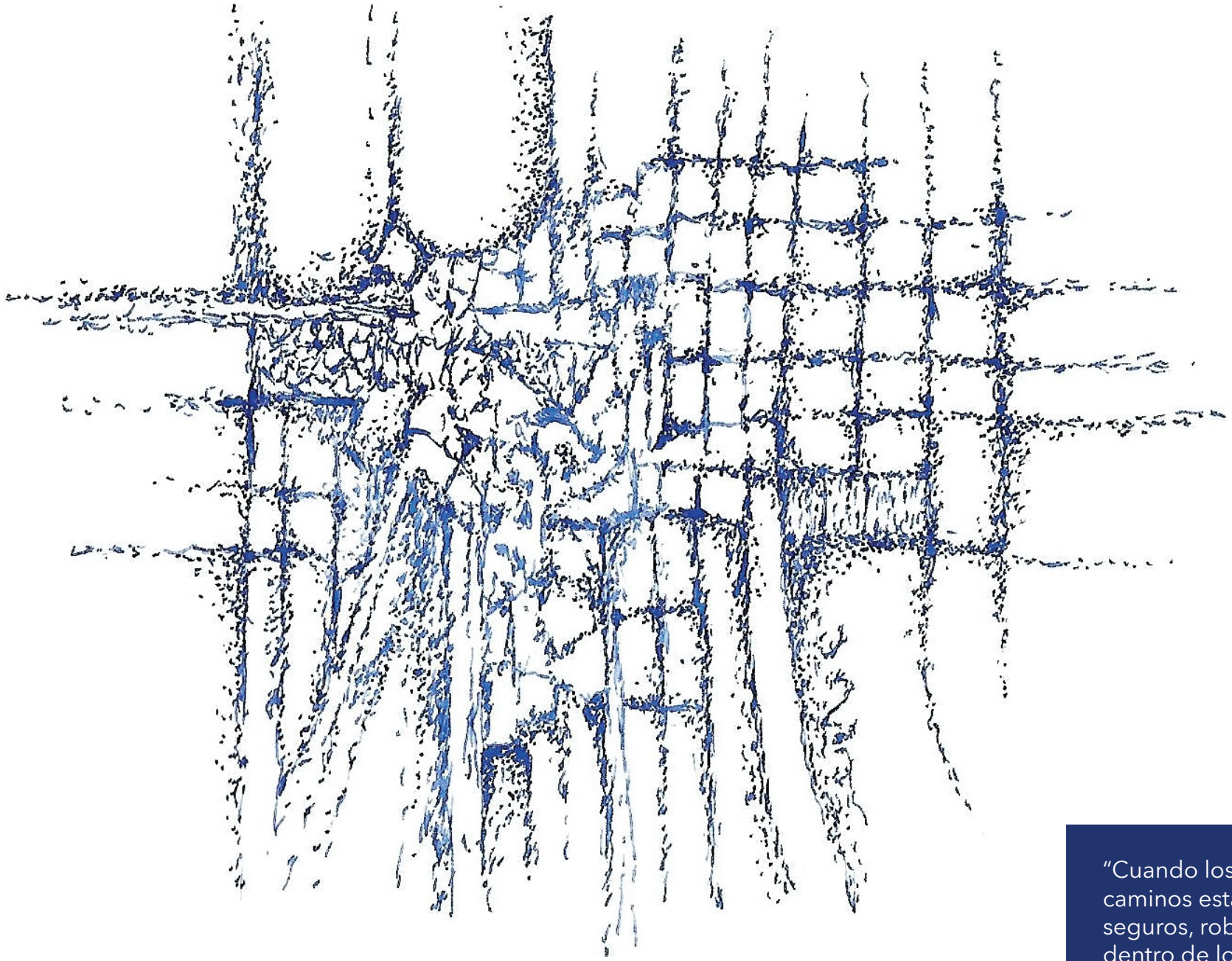


"No quiero vivir en una ciudad cuya única ventaja cultural es poder girar a la derecha con el semáforo en rojo."

Woody Allen - Alvy Singer

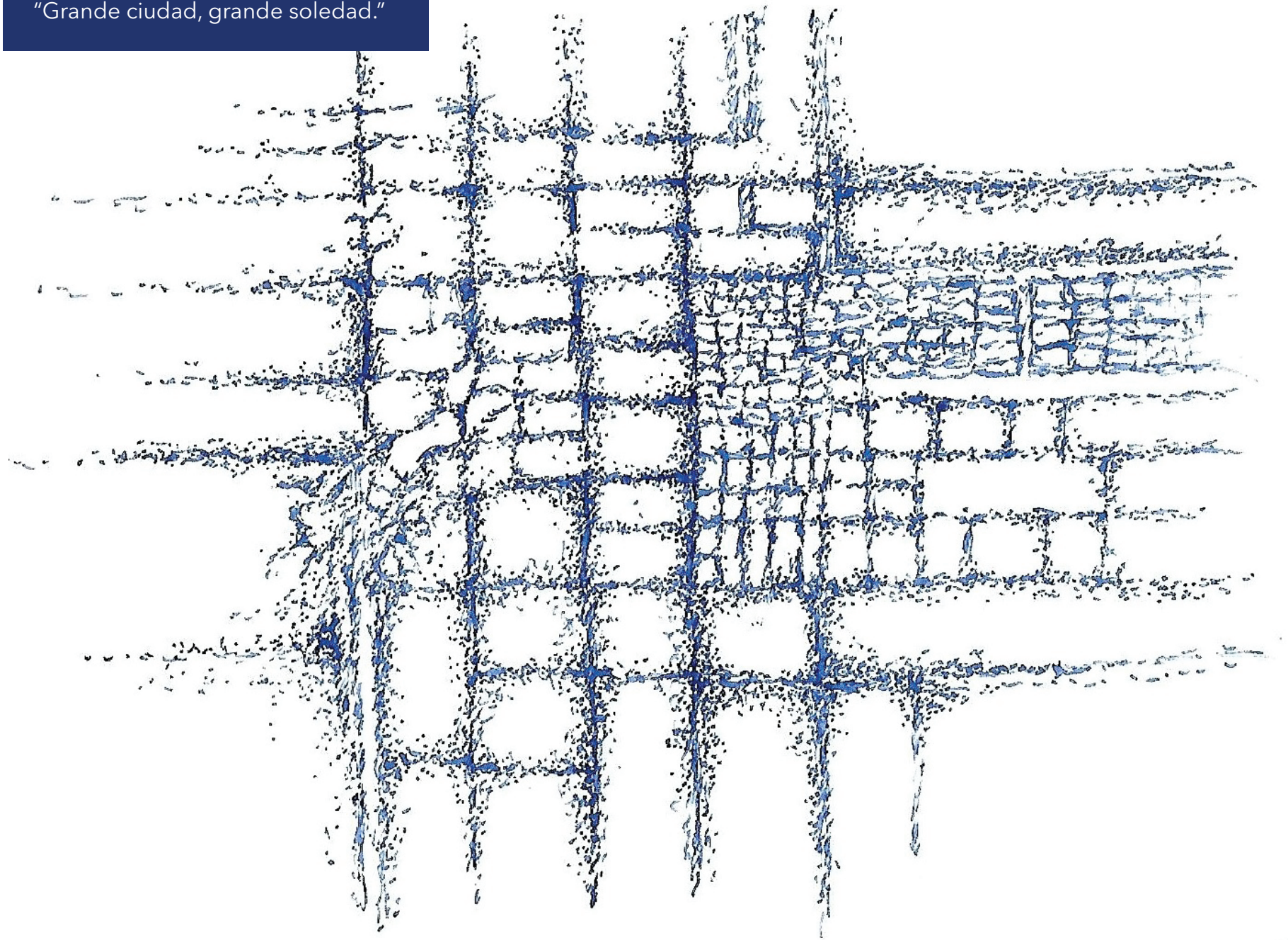
"La disciplina es la base del respeto. Y sin respeto se acaba la civilización. Es lo que hace funcionar a la ciudad."





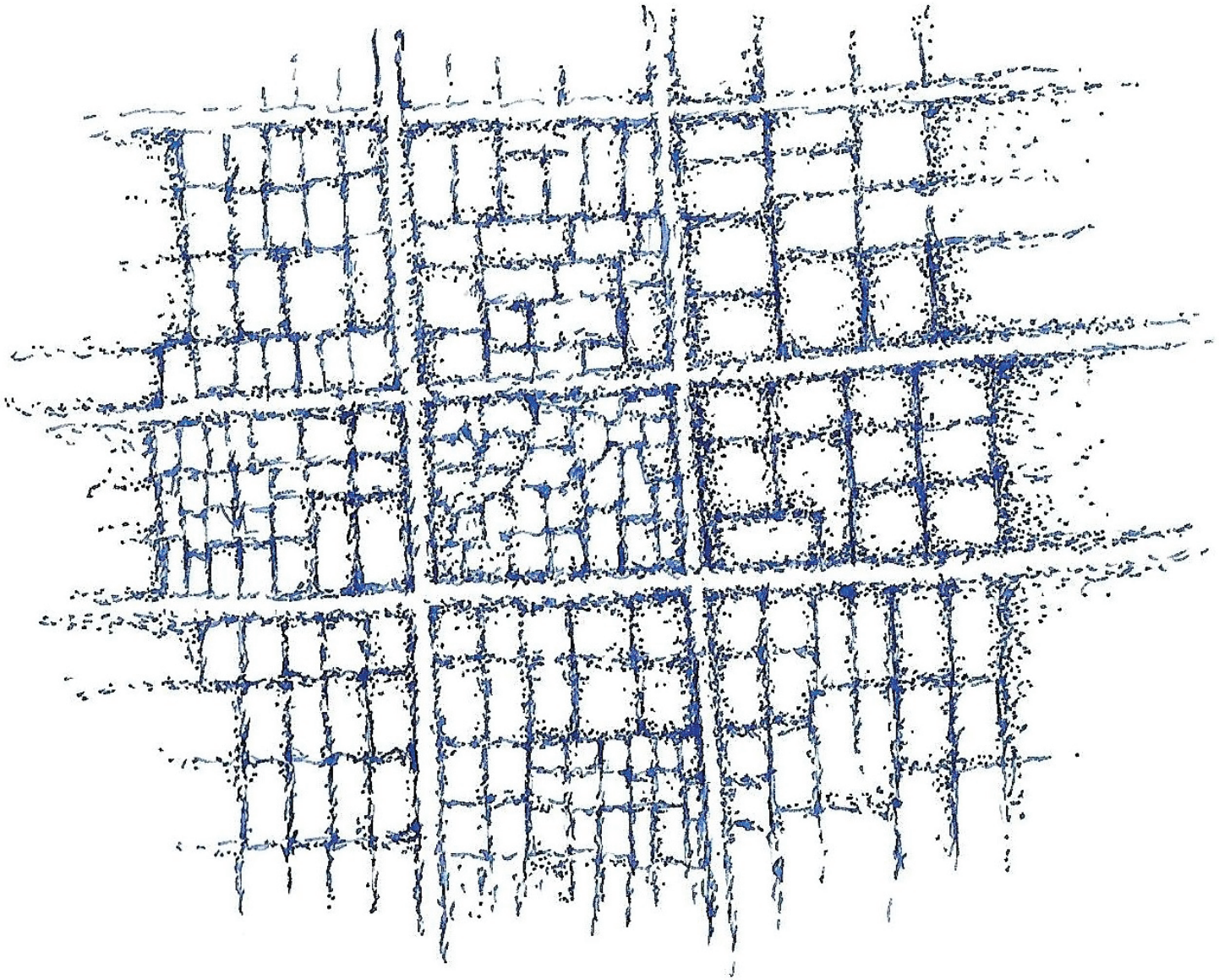
"Cuando los caminos están seguros, roban dentro de los muros."

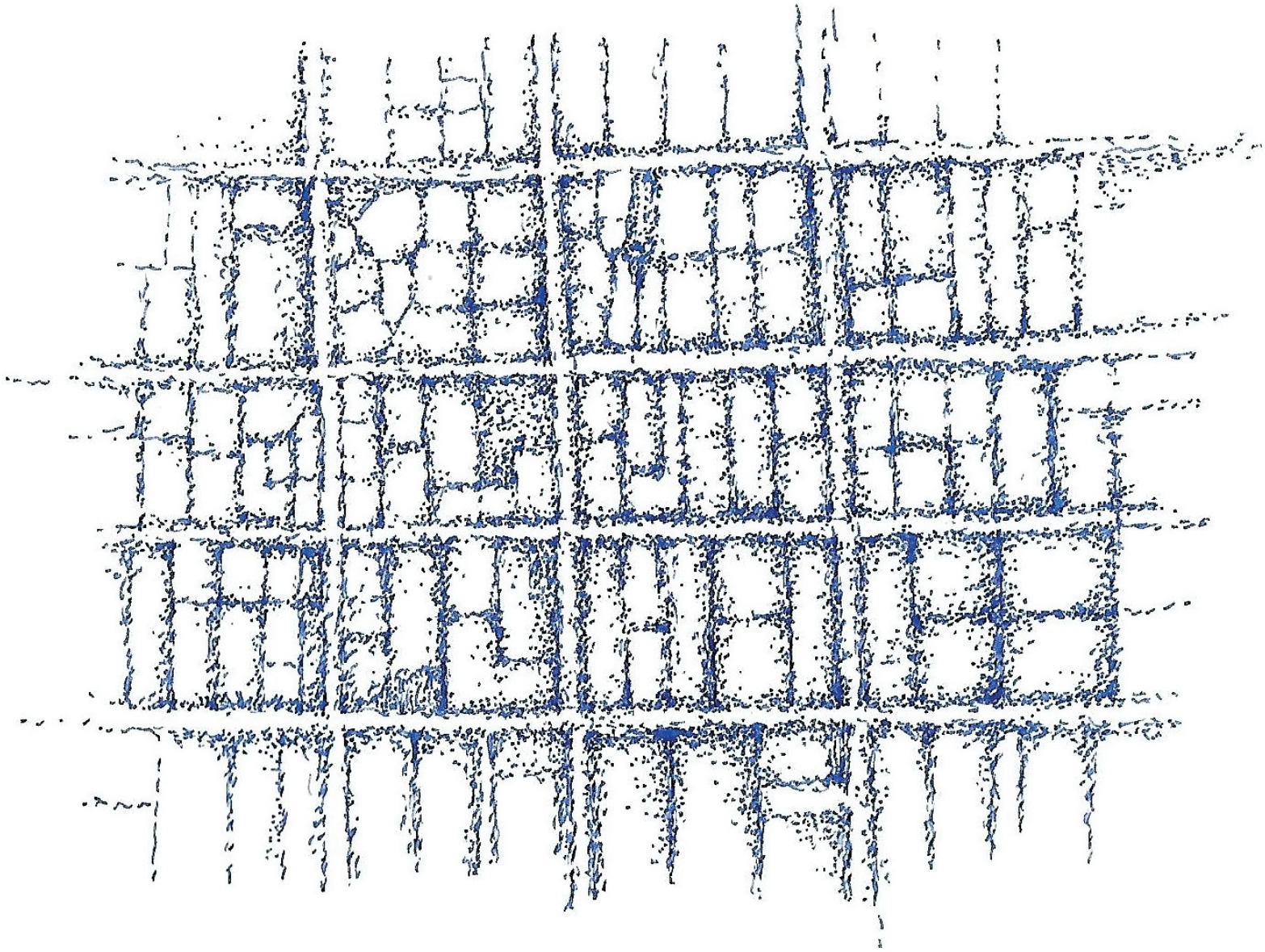
"Grande ciudad, grande soledad."



"En la ciudad, con el ruido de las calles, el murmullo de los teatros y las luces del baile, llevaban unas vidas en las que el corazón se dilata y se despiertan los sentidos. Pero su vida era fría como un desván cuya ventana da al norte, y el aburrimiento, araña silenciosa, tejía su tela en la sombra en todos los rincones de su corazón."

Gustave Flaubert



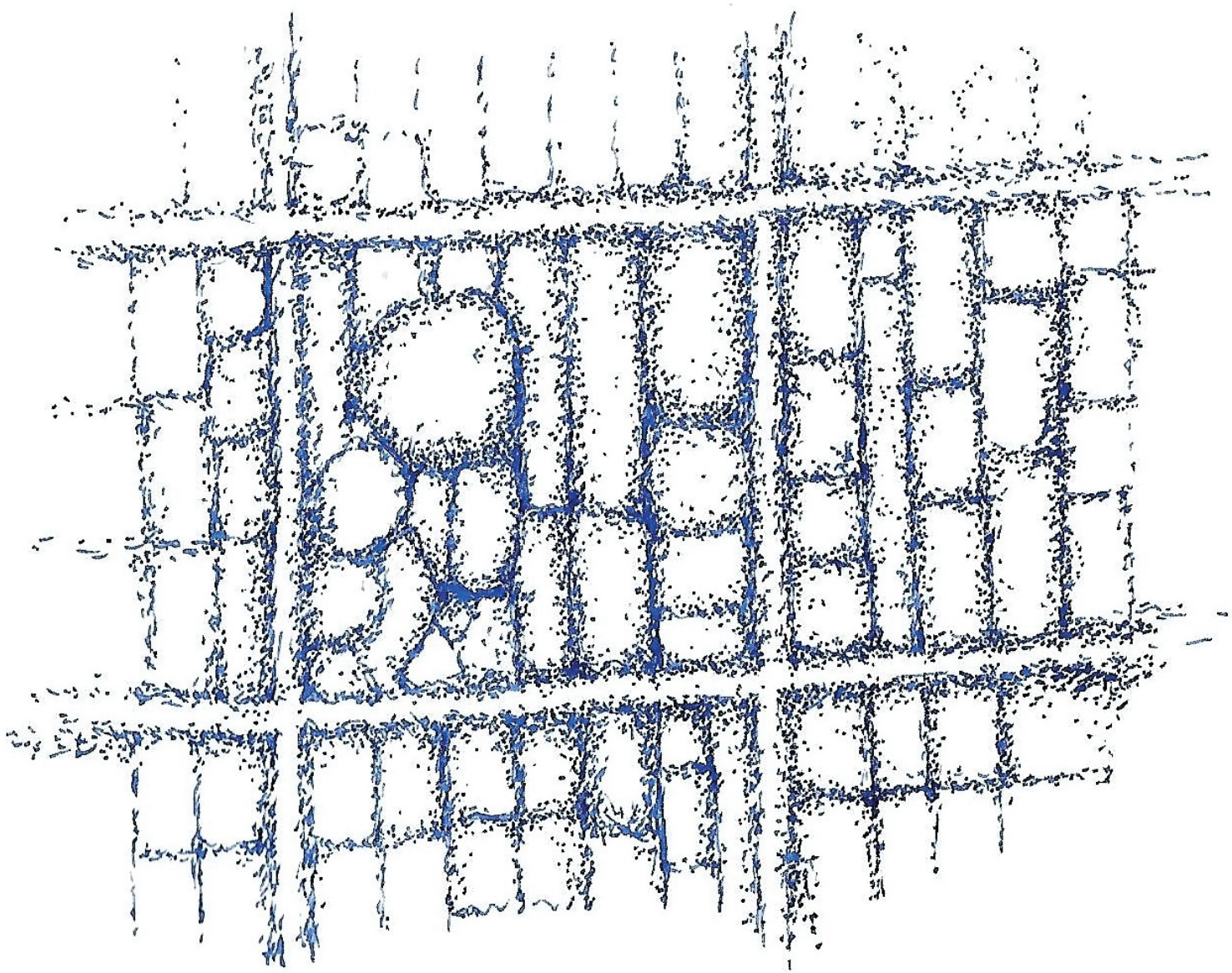


"La ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas."

Ítalo Calvino

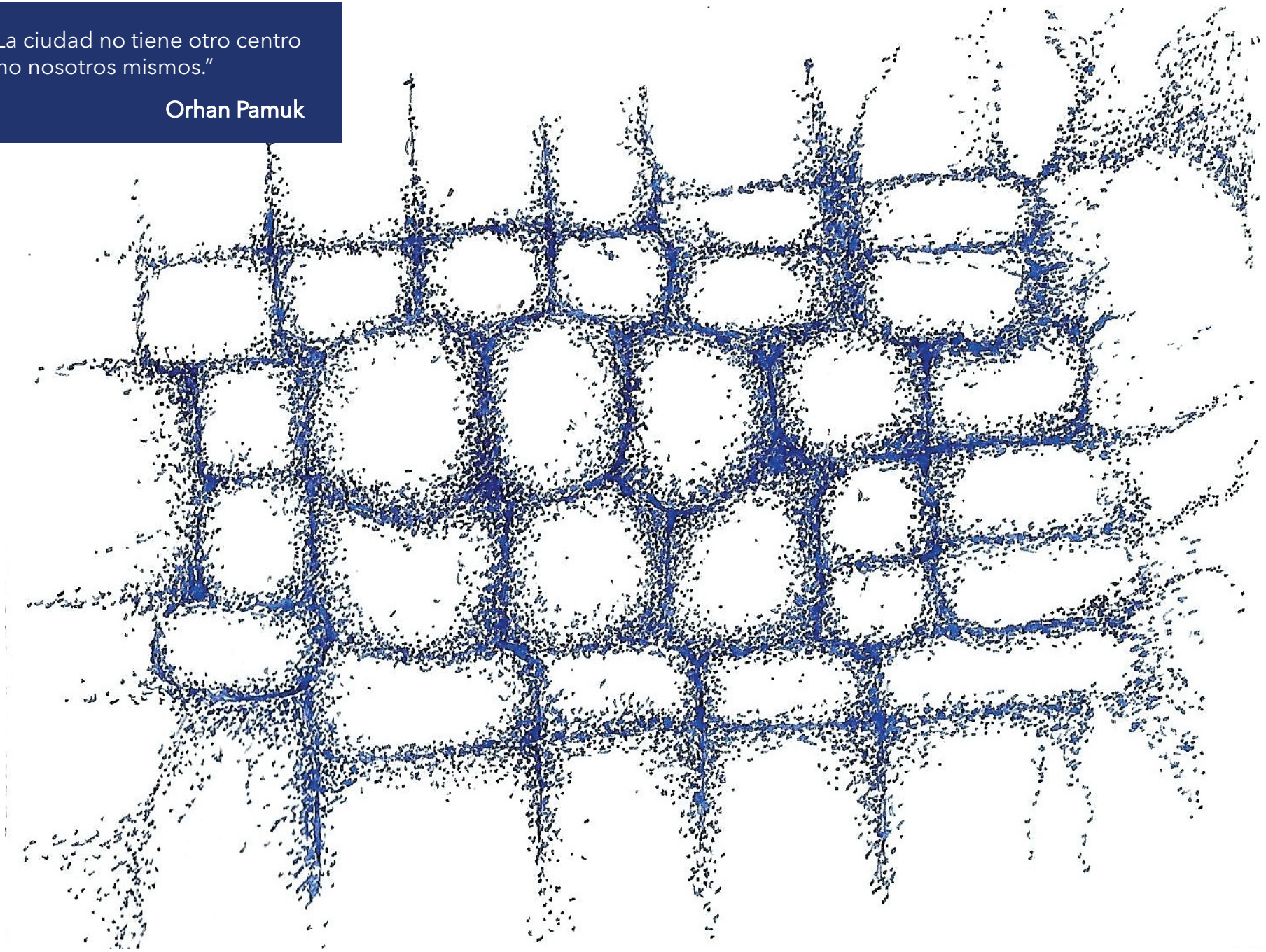
"Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos."

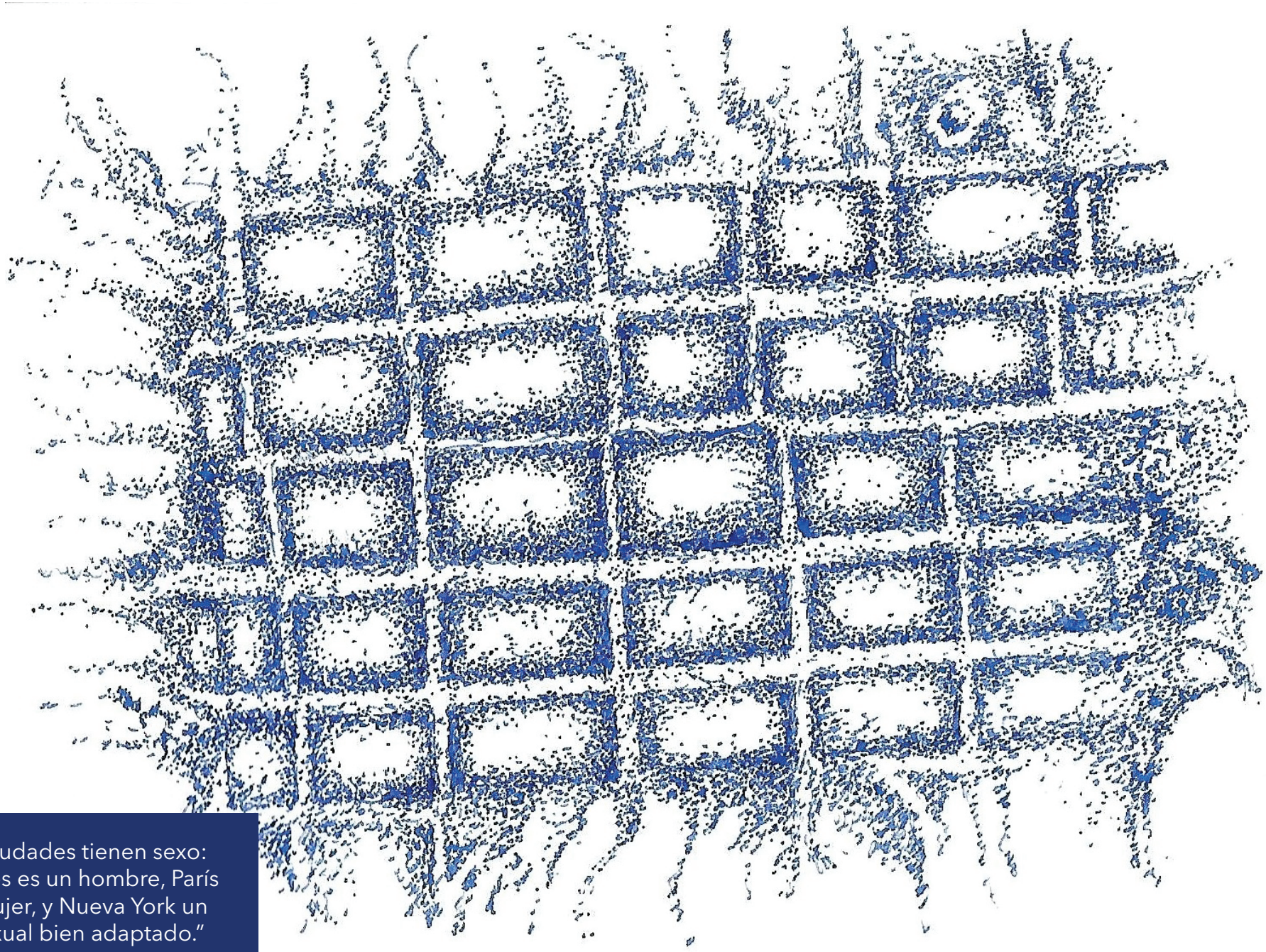
Ítalo Calvino



"La ciudad no tiene otro centro sino nosotros mismos."

Orhan Pamuk



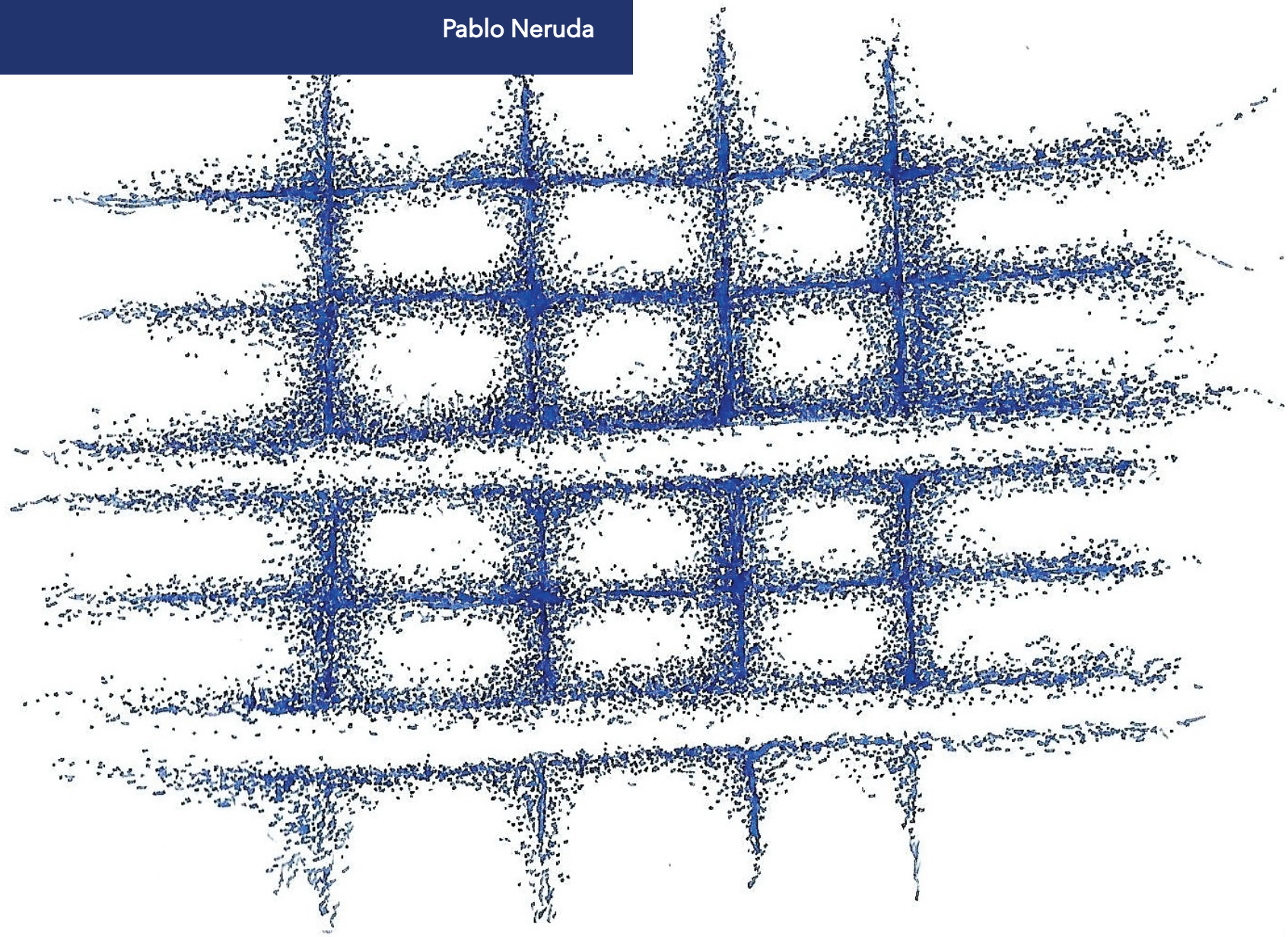


"Las ciudades tienen sexo: Londres es un hombre, París una mujer, y Nueva York un transexual bien adaptado."

Angela Carter

"Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano."

Pablo Neruda

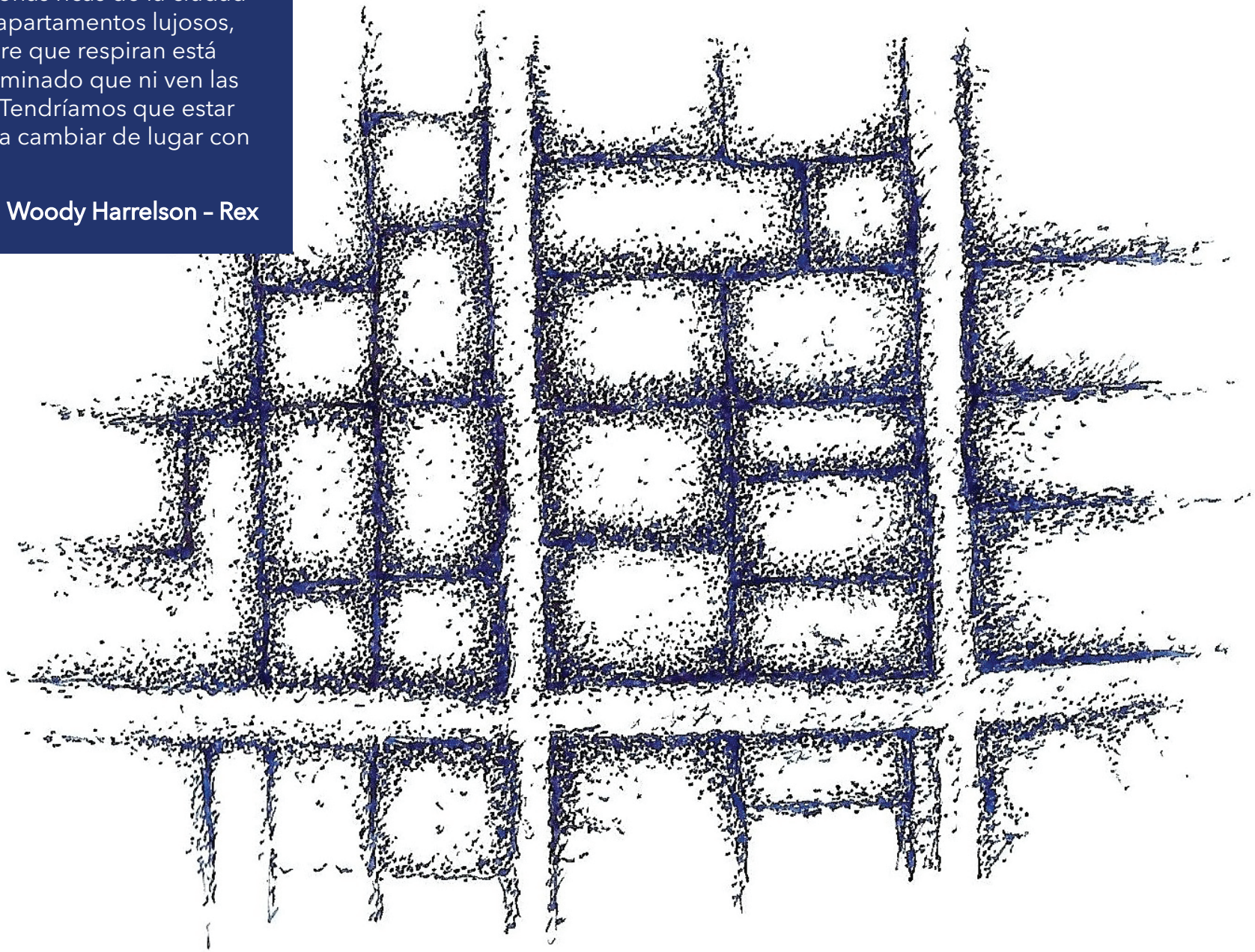


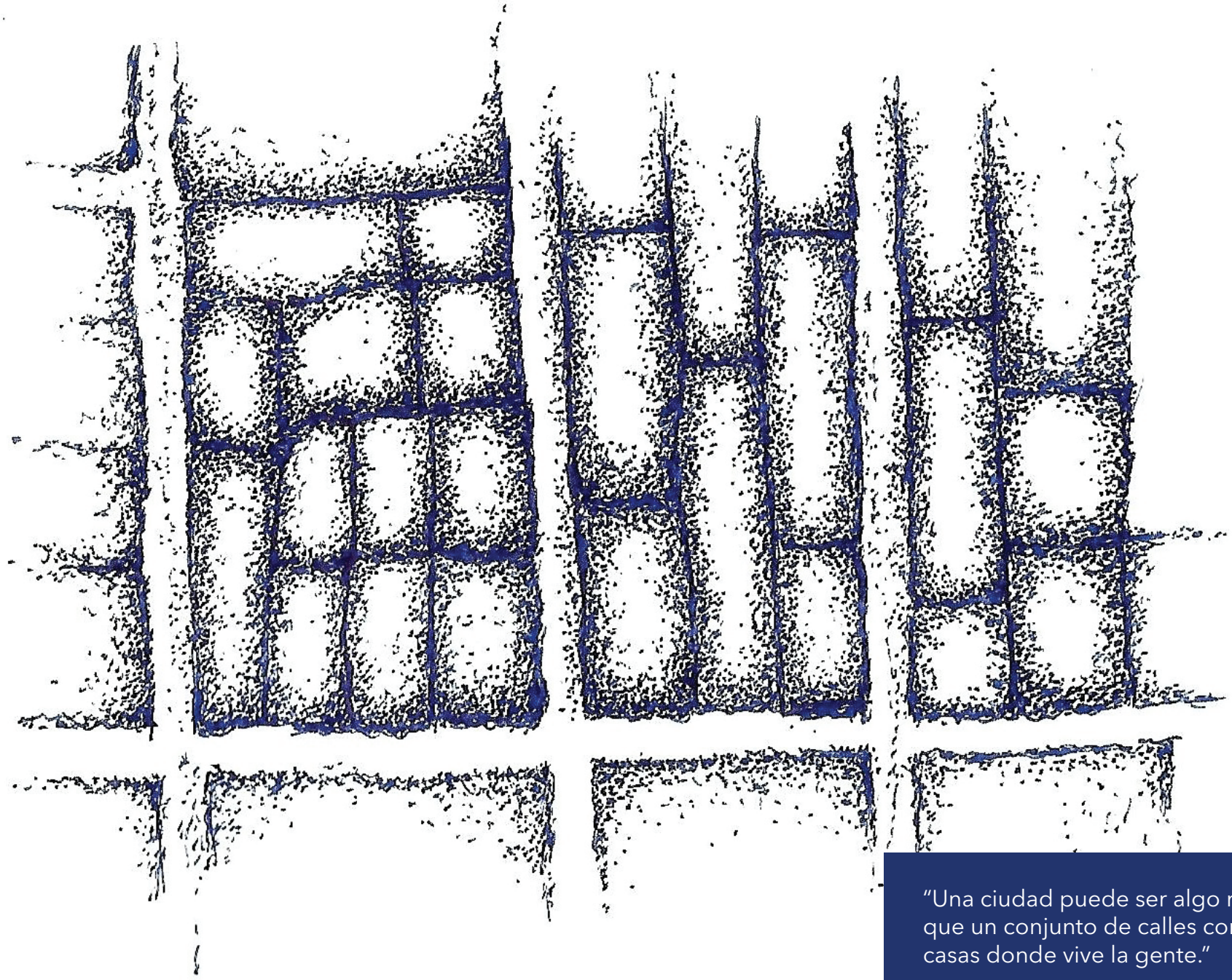
"Creo que Detroit es una de las ciudades más estimulantes en las que he estado. Ahí todo el mundo es grande y bello."

Andy Warhol

"Las personas ricas de la ciudad viven en apartamentos lujosos, pero el aire que respiran está tan contaminado que ni ven las estrellas. Tendríamos que estar locos para cambiar de lugar con ellos."

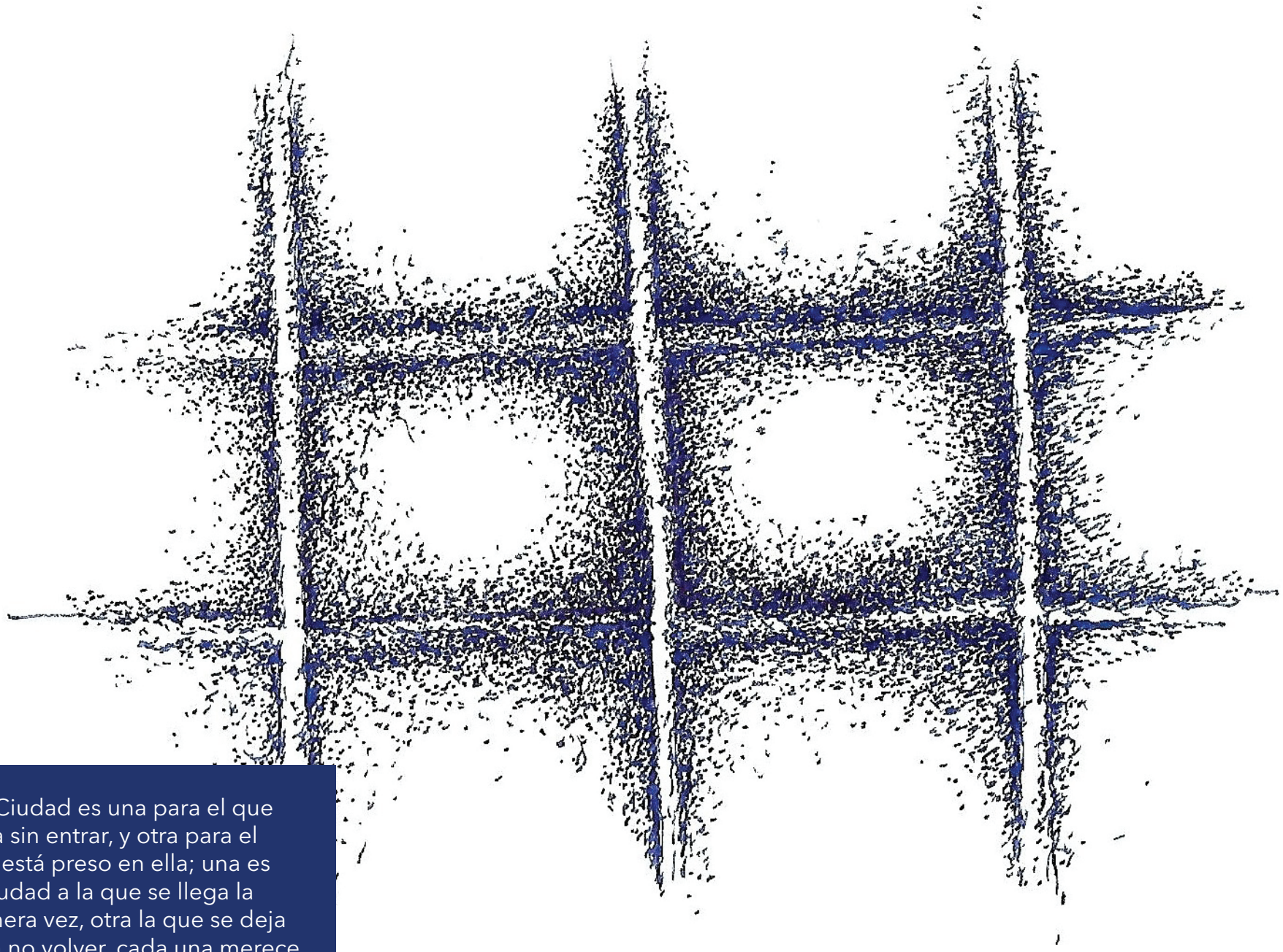
Woody Harrelson – Rex





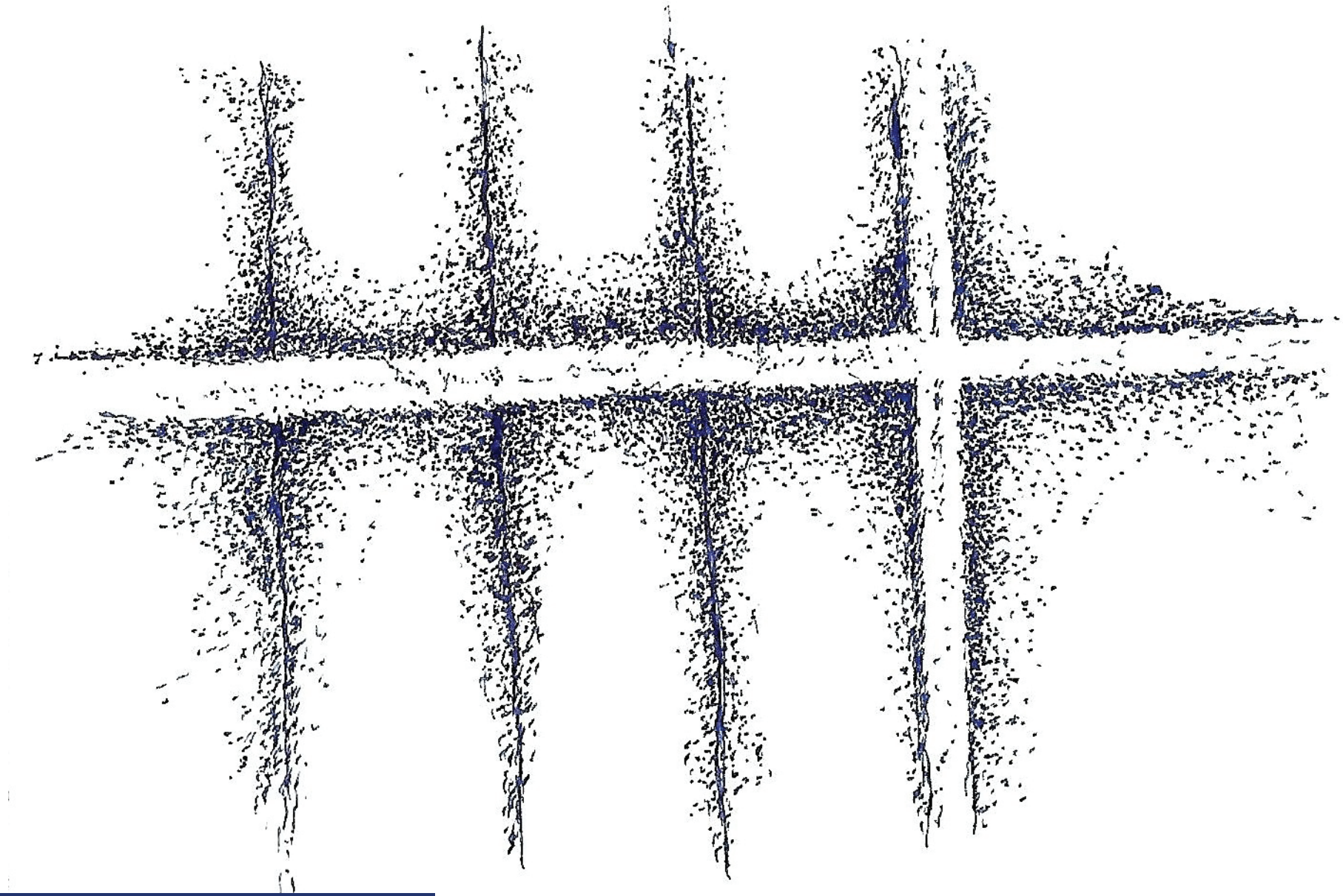
"Una ciudad puede ser algo más que un conjunto de calles con casas donde vive la gente."

Almudena Grandes



"La Ciudad es una para el que pasa sin entrar, y otra para el que está preso en ella; una es la ciudad a la que se llega la primera vez, otra la que se deja para no volver, cada una merece un nombre diferente."

Ítalo Calvino

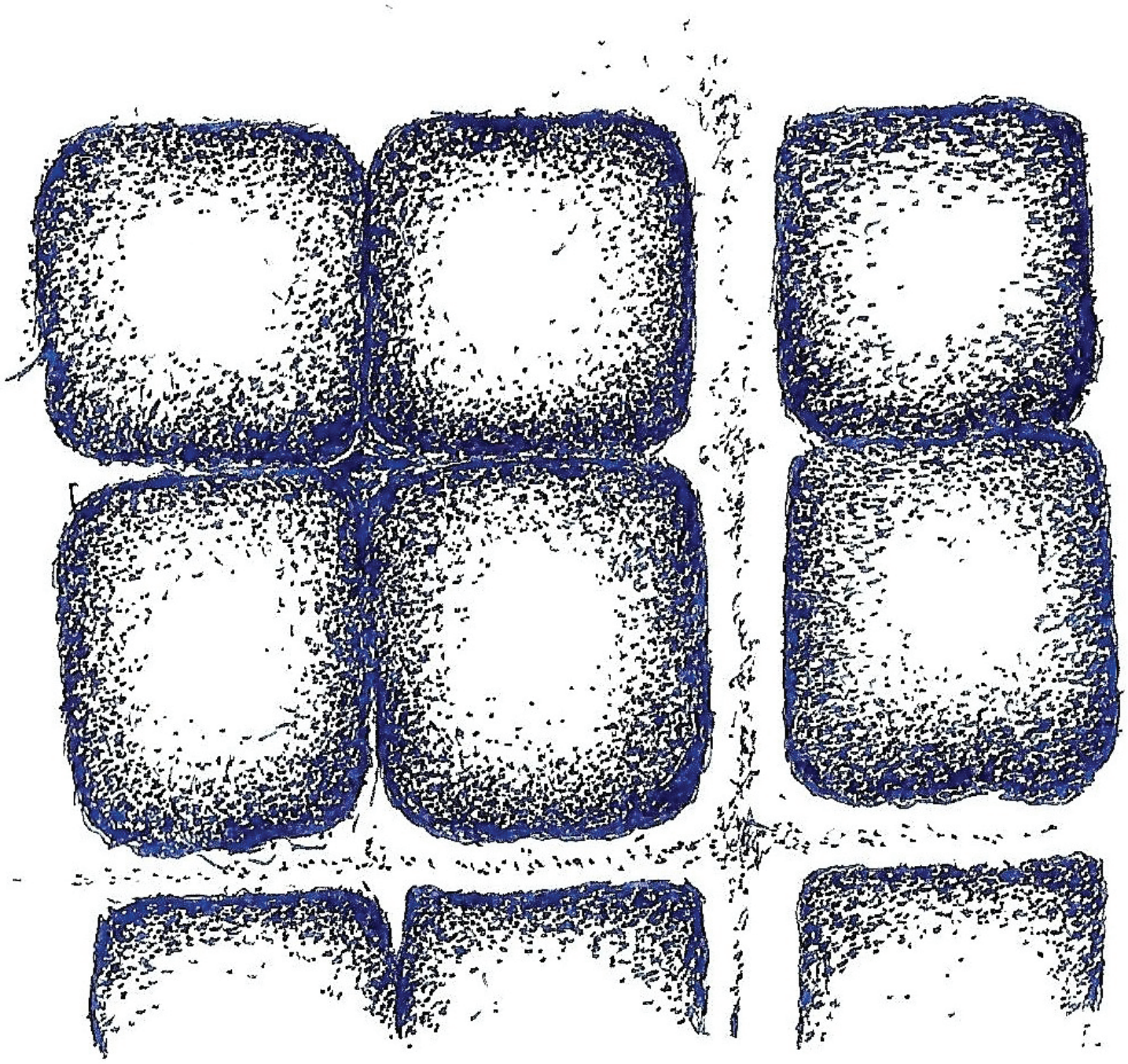


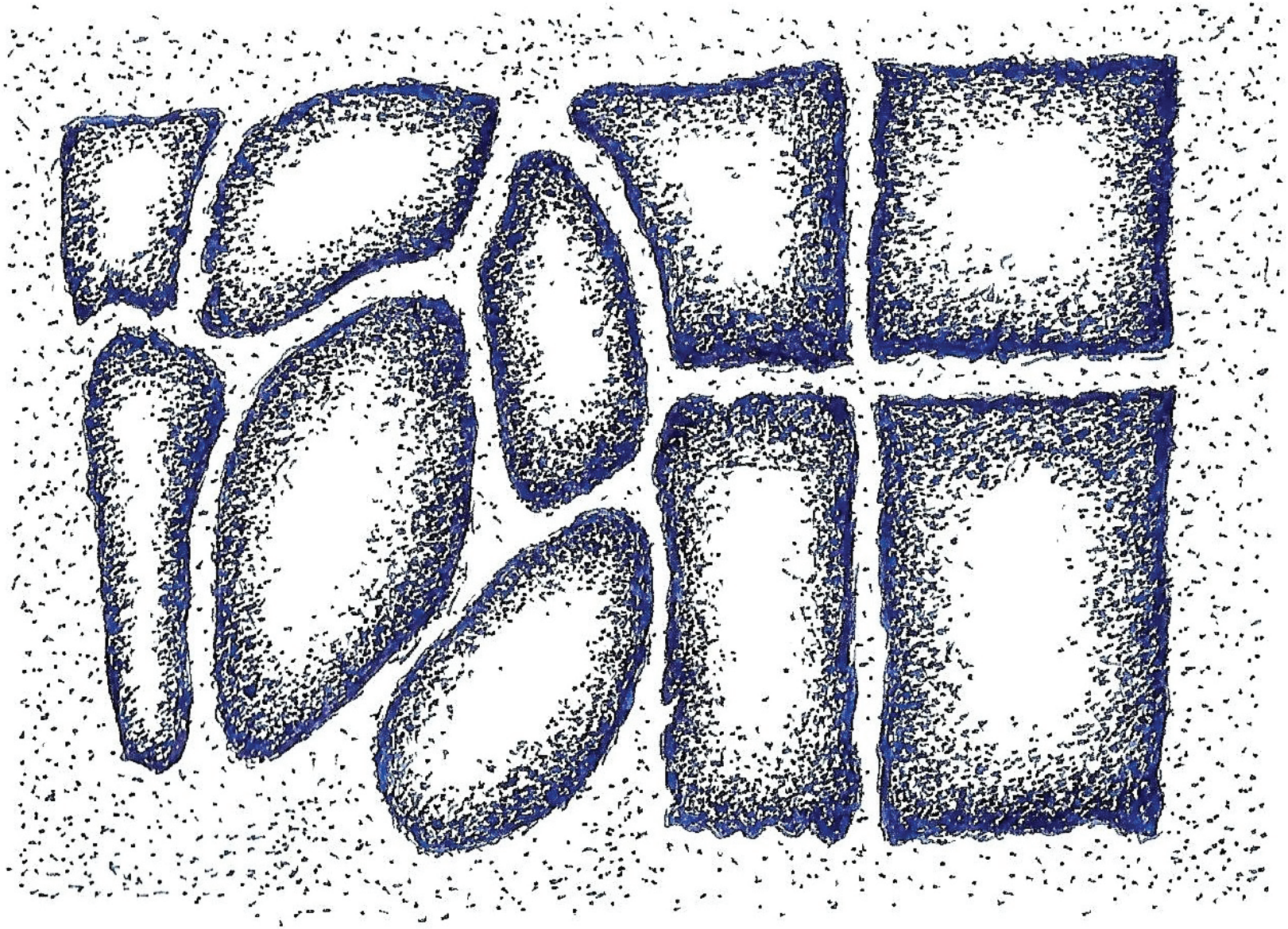
"Vida ciudadana: millones de seres viviendo juntos en soledad."

Henry David Thoreau

"El interés por nuevas ciudades no es tanto llegar a conocerlas como escapar de otras anteriores."

David Trueba



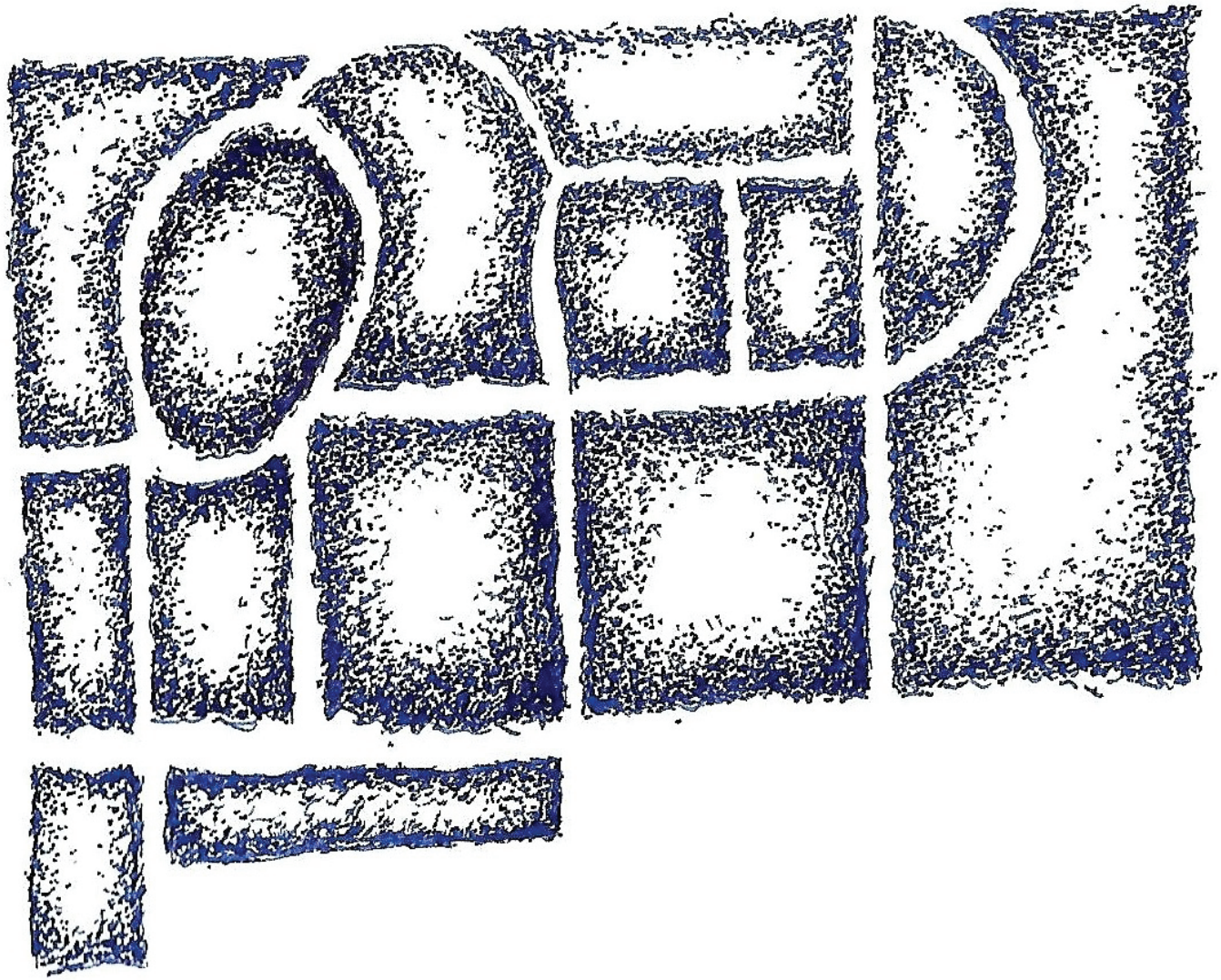


"Era un desconocido más en la ciudad de los desconocidos ilustres."

Gabriel García Márquez

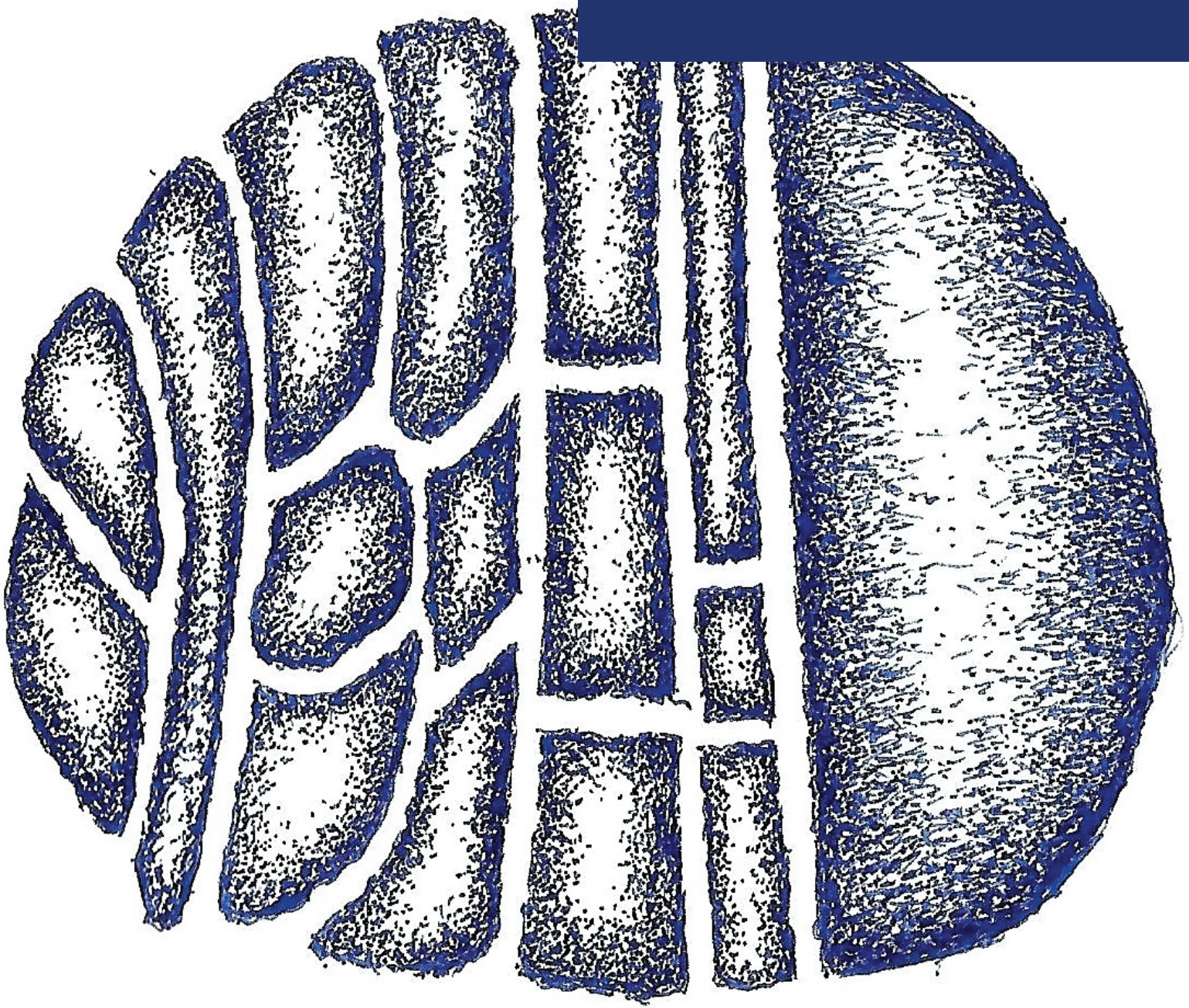
"Las calles y sus aceras, los principales lugares públicos de una ciudad, son sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles. Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés; cuando presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece triste".

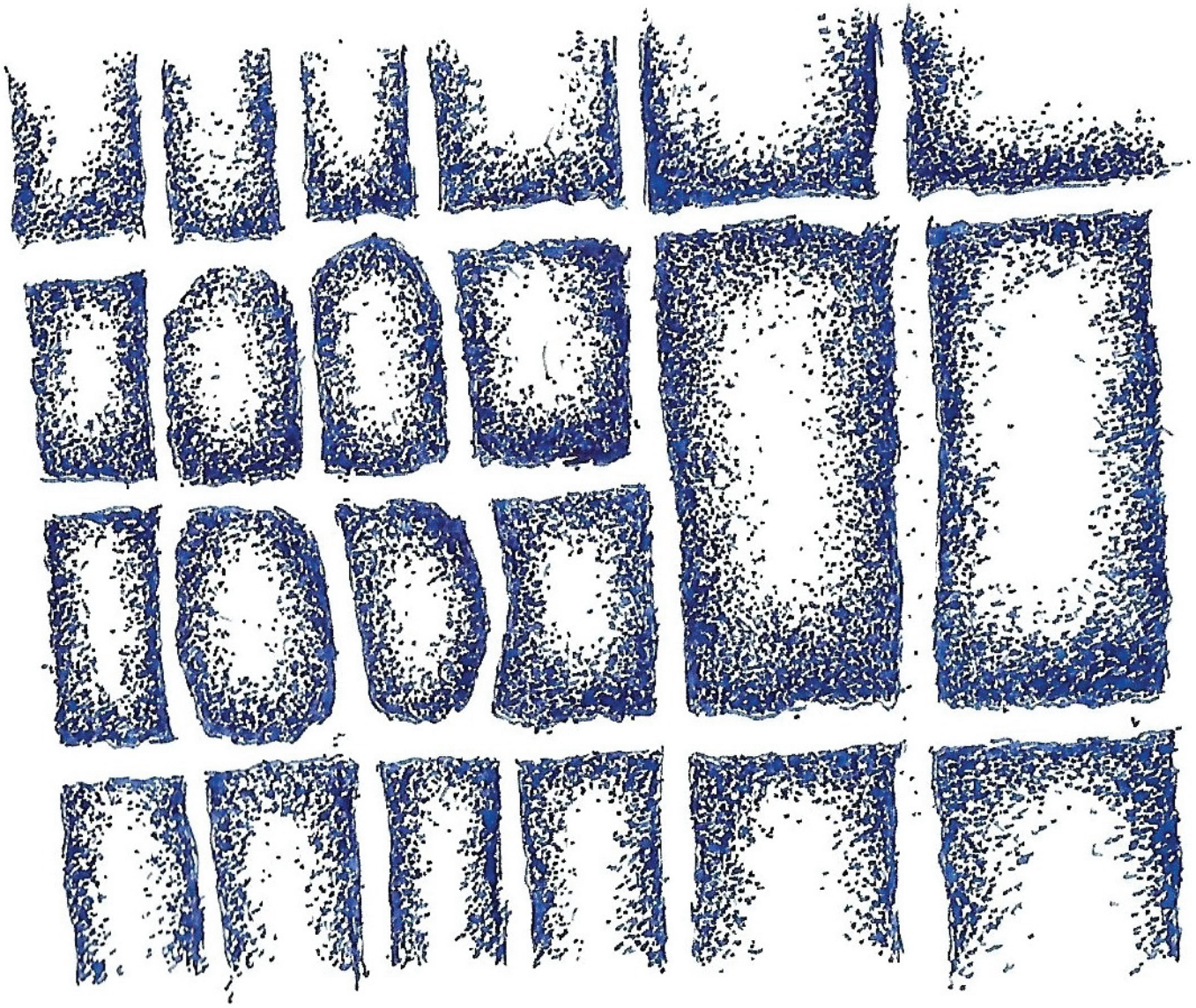
Jane Jacobs



"Las ciudades son algo más que la suma de sus infraestructuras. Ellas transcienden los ladrillos y la argamasa, el cemento y el acero. Son las vasijas en las que se vierte el conocimiento humano.

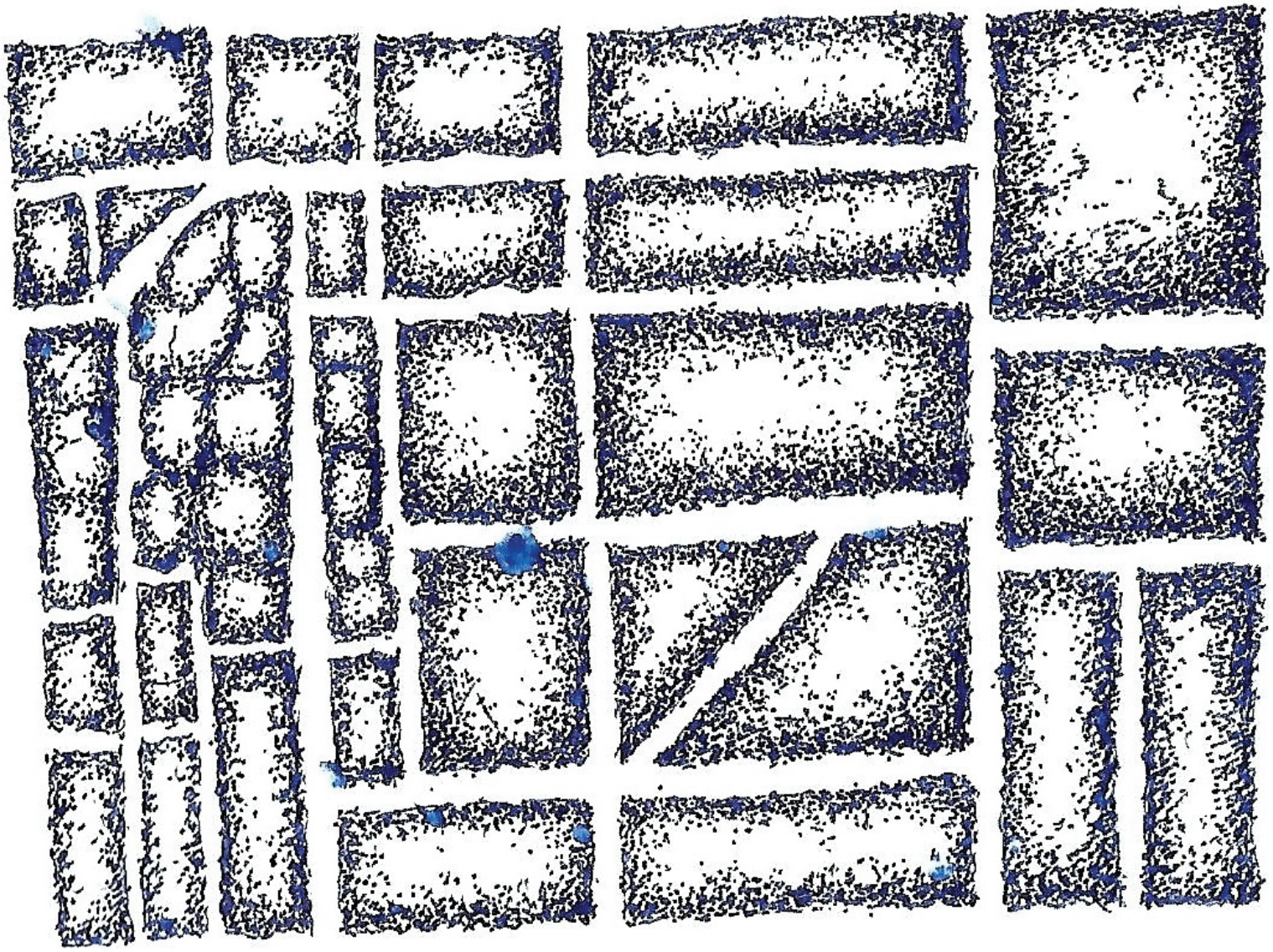
Rick Yancey





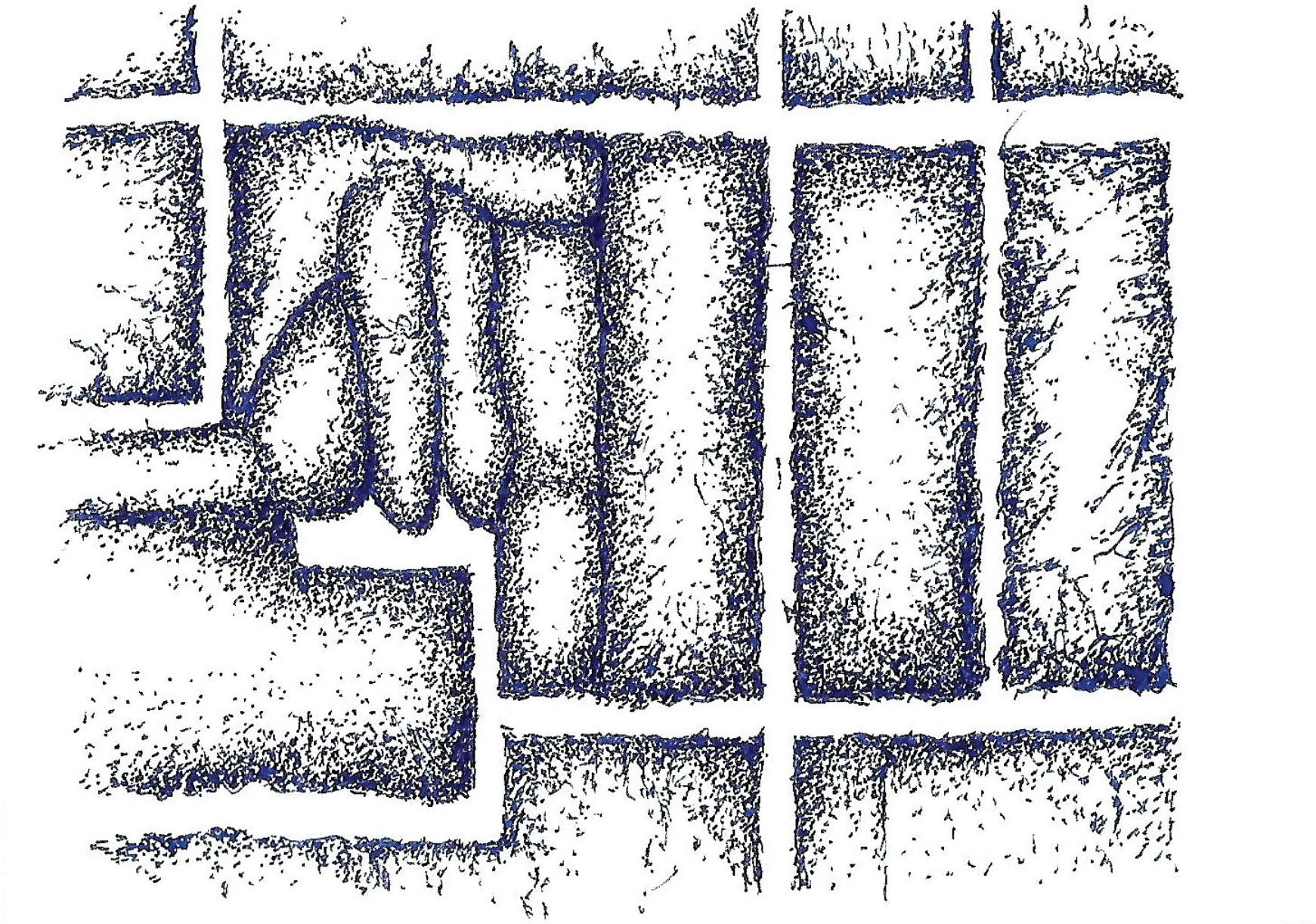
"Mi ciudad ya no es Málaga; ahora es una pintoresca ciudad donde a veces nieva y a veces hace un sol radiante, donde El Temple Bar dublinés está a la vuelta de la esquina de calle Larios, donde hay una Fnac madrileña al lado de un Coffee Shop holandés, donde para llegar de Timanfaya a Candem Town hay que atravesar una oscura calle medieval de Brujas. Una ciudad interminable rebosante de gente y de cultura."

Alfredo de Hoces



"La ciudad nace, en mi opinión, por darse la circunstancia de que ninguno de nosotros se basta a sí mismo, sino que necesita de muchas cosas."

Platón

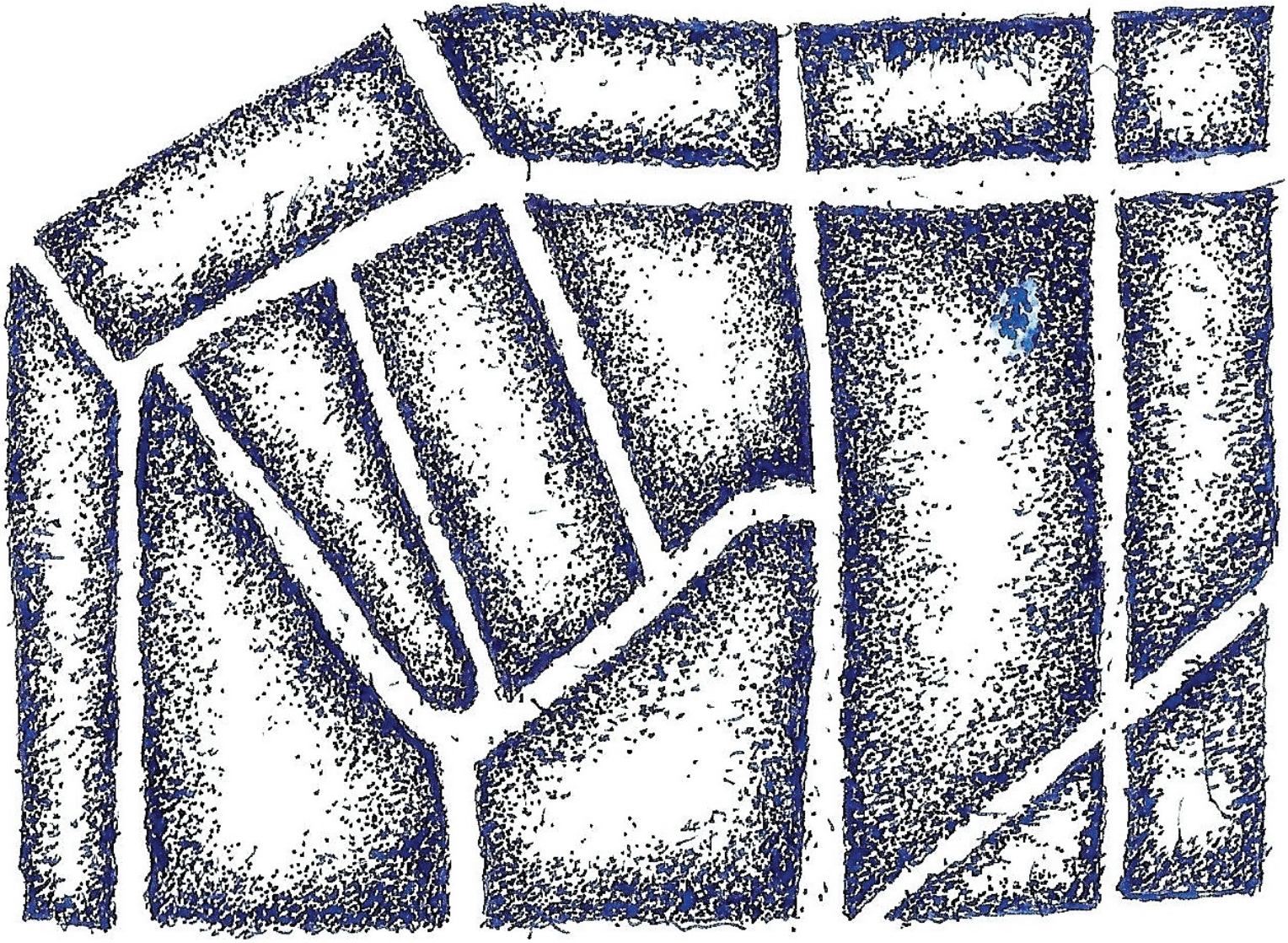


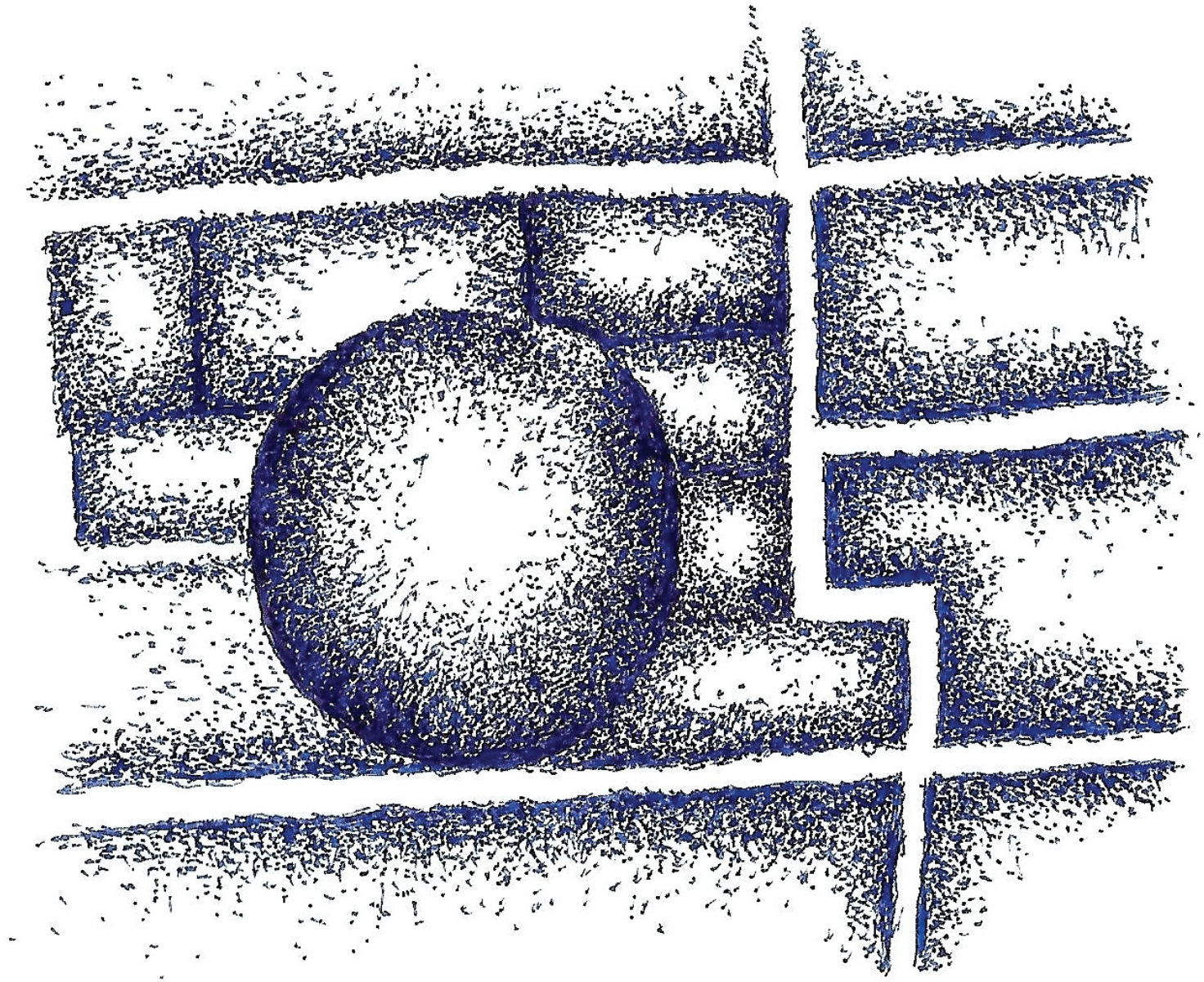
"Nosotros no establecemos la ciudad mirando a que una clase de gente sea especialmente feliz, sino para que lo sea en el mayor grado posible la ciudad toda."

Platón

"Los que cuidan de la ciudad han de esforzarse para que esto de la educación no se corrompa sin darse ellos cuenta, sino que en todo han de vigilarlo, de modo que no haya innovaciones contra lo prescrito."

Platón



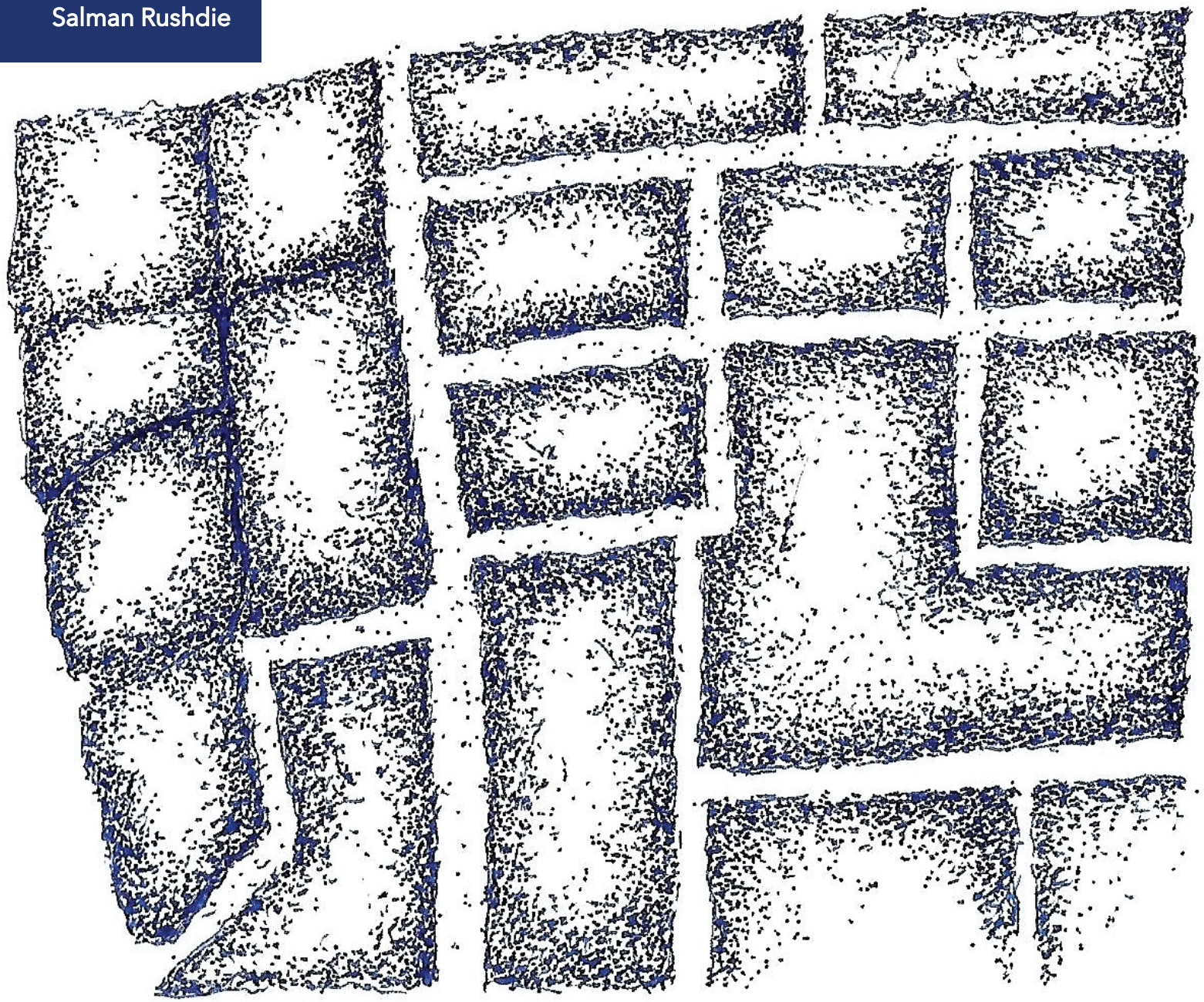


"Si se aspira a que una ciudad se desenvuelva en buen orden, hay que impedir por todos los medios que nadie diga en ella que la divinidad, que es buena, ha sido causante de los males de un mortal."

Platón

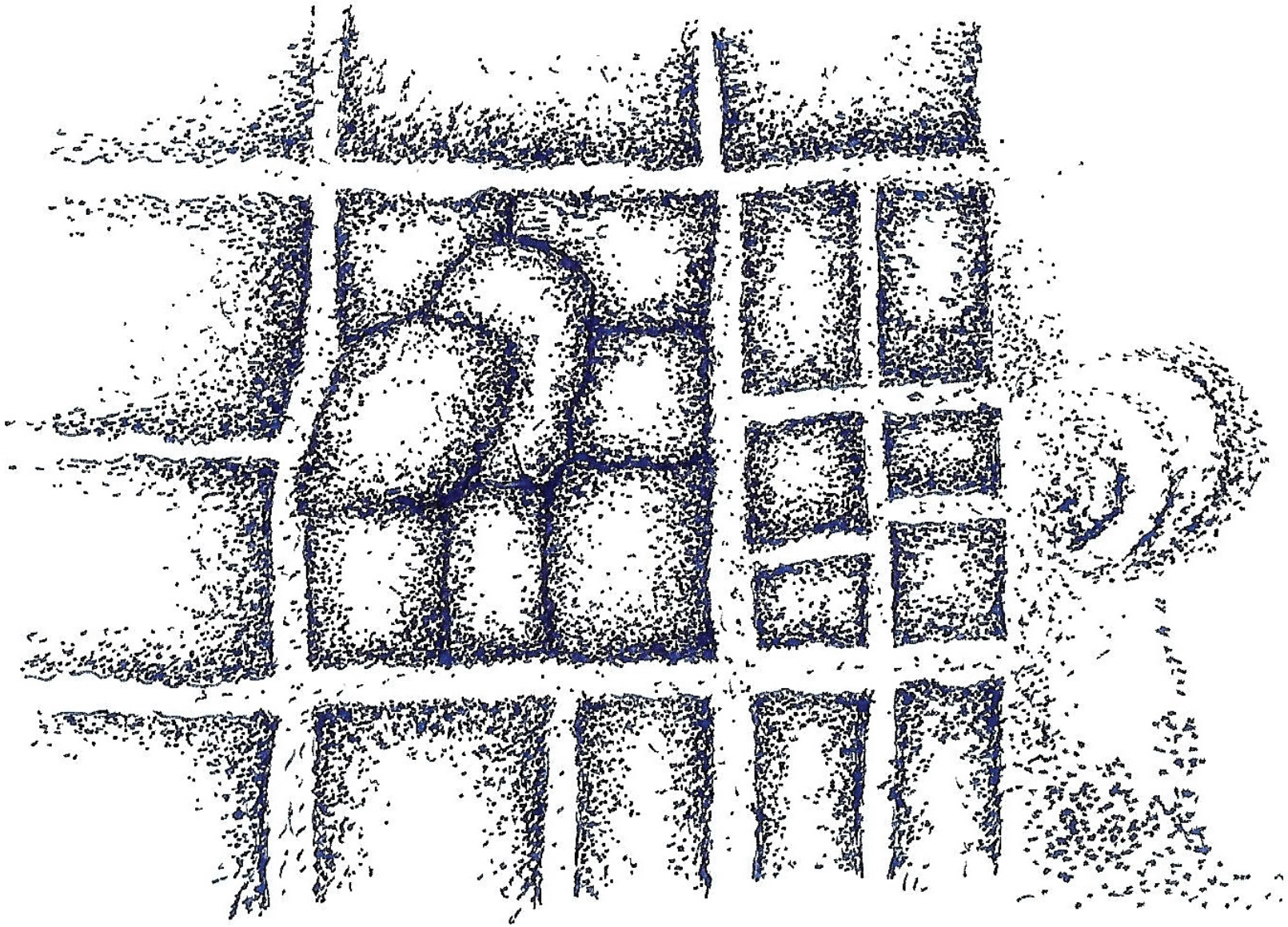
"Cuando se tienen ojos de ciudad
no se ve a la gente invisible."

Salman Rushdie



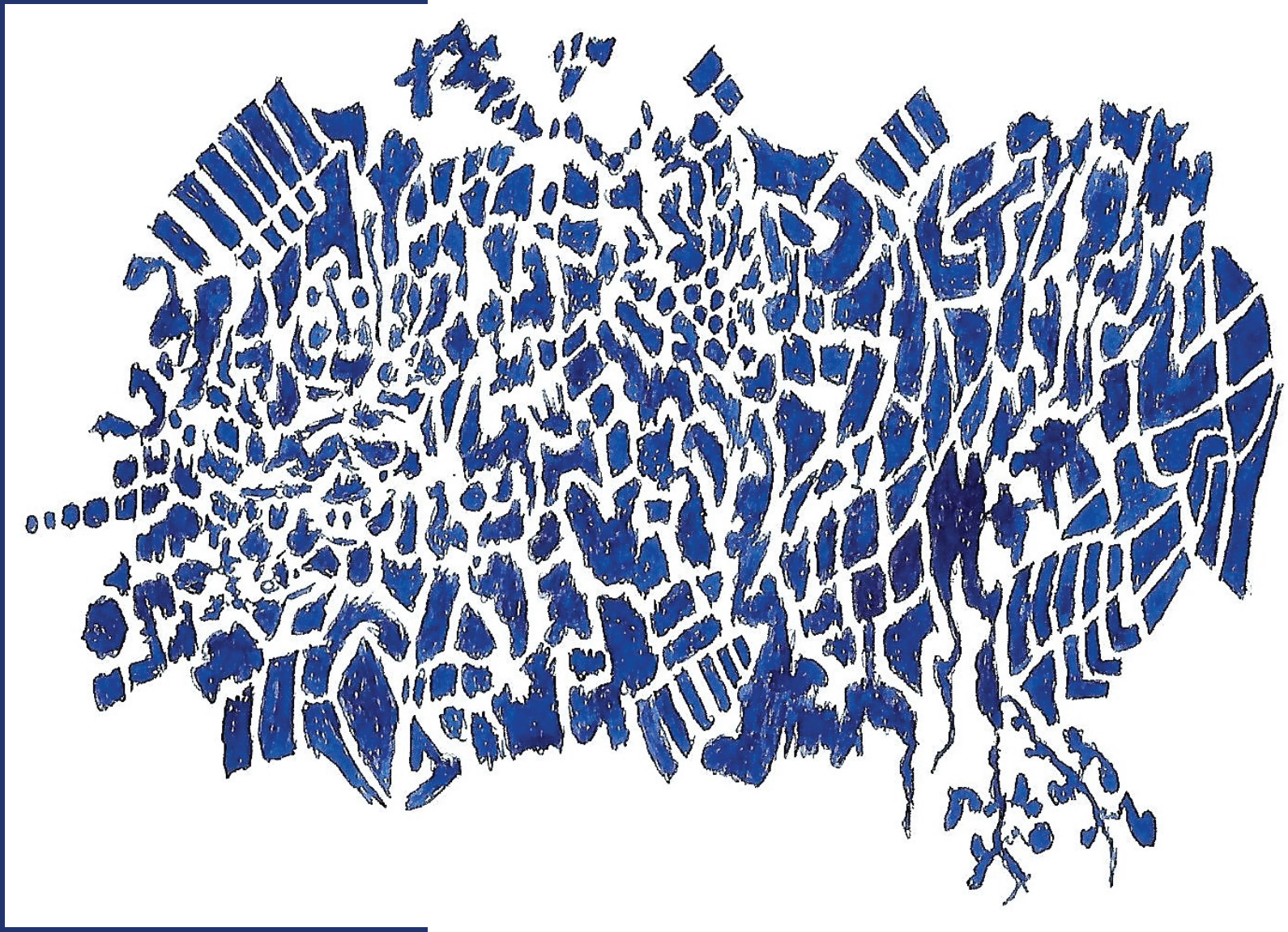
"¿Cuántos sucesos e incidentes no harán falta para darle este rostro a un solo barrio de una ciudad? ¿A causa de cuántas victorias, cuántas derrotas, cuántas emigraciones, llegaron aquí estas gentes? ¿Tras qué ruinas y reconstrucciones adquirieron este aspecto?"

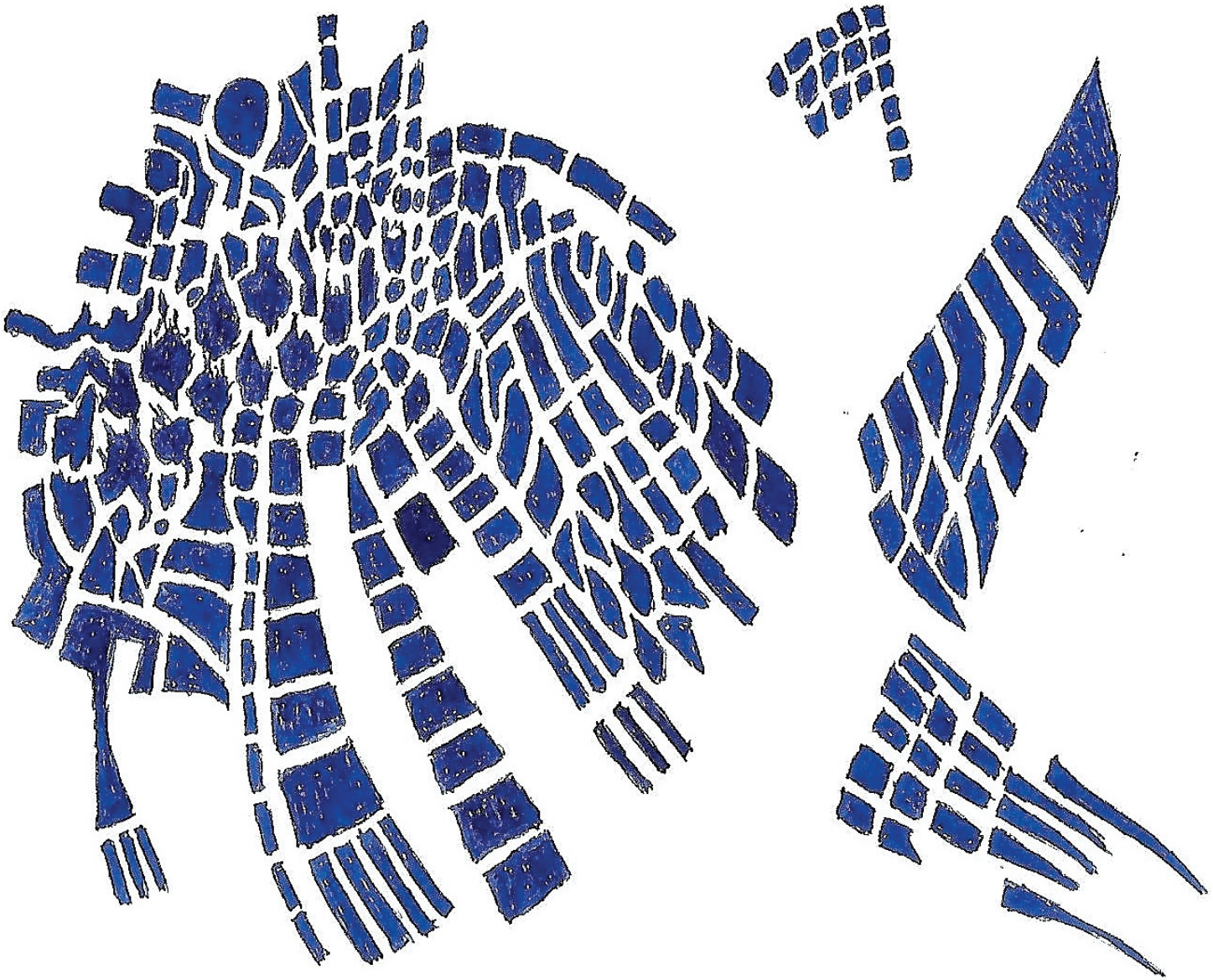
Orhan Pamuk



"Contaré la historia de las ciudades que iré visitando, tanto las grandes como las pequeñas. La mayor parte de las que un tiempo eran grandes, se han ahora convertido en pequeñas; y aquellas que durante mi vida he visto crecer y convertirse en poderosas, antes tenían dimensiones muy reducidas."

Heródoto



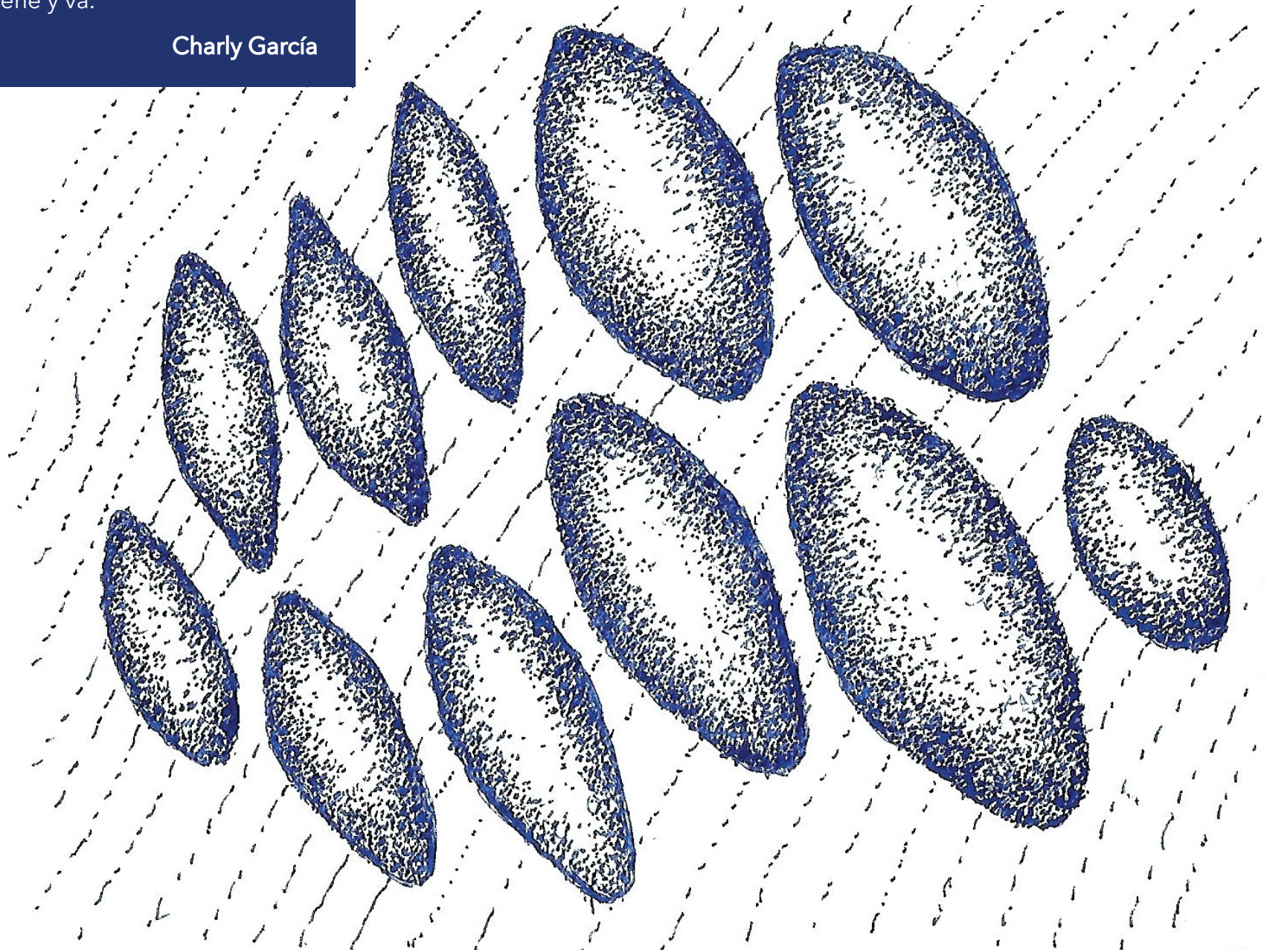


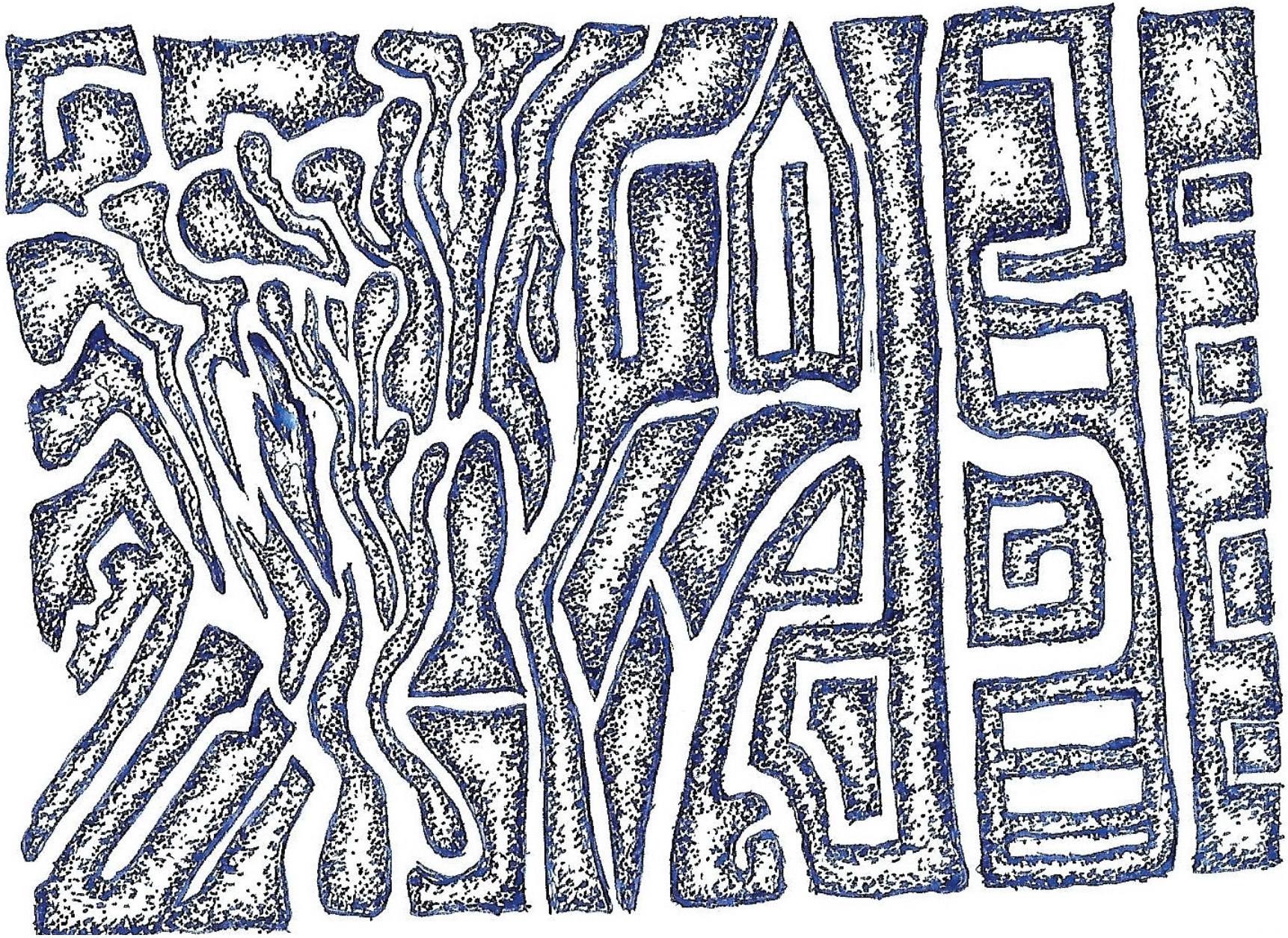
"Hacer el retrato de una ciudad es el trabajo de una vida y ninguna foto es suficiente, porque la ciudad está cambiando siempre. Todo lo que hay en la ciudad es parte de su historia: su cuerpo físico de ladrillo, piedra, acero, vidrio, madera, como su sangre vital de hombres y mujeres que viven y respiran. Las calles, los paisajes, la tragedia, la comedia, la pobreza, la riqueza."

Berenice Abbott

"He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad... Pero es mejor ser muerto, que un número que viene y va."

Charly García



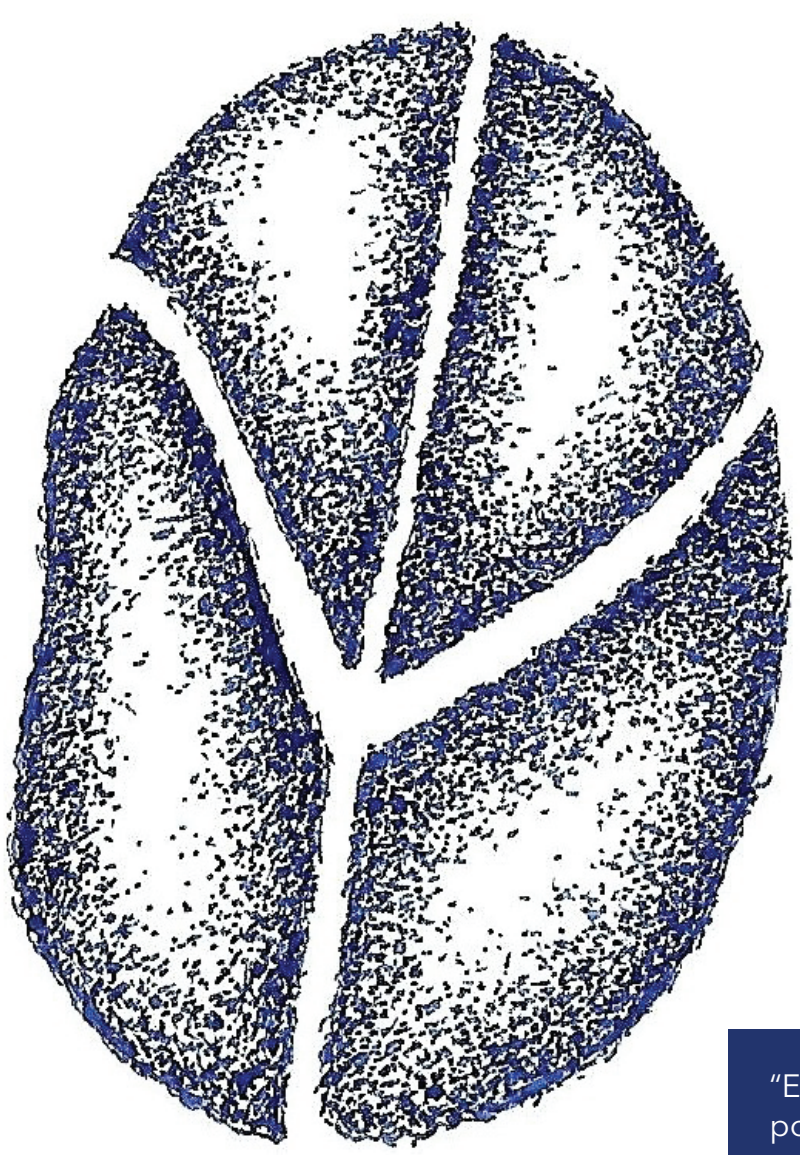


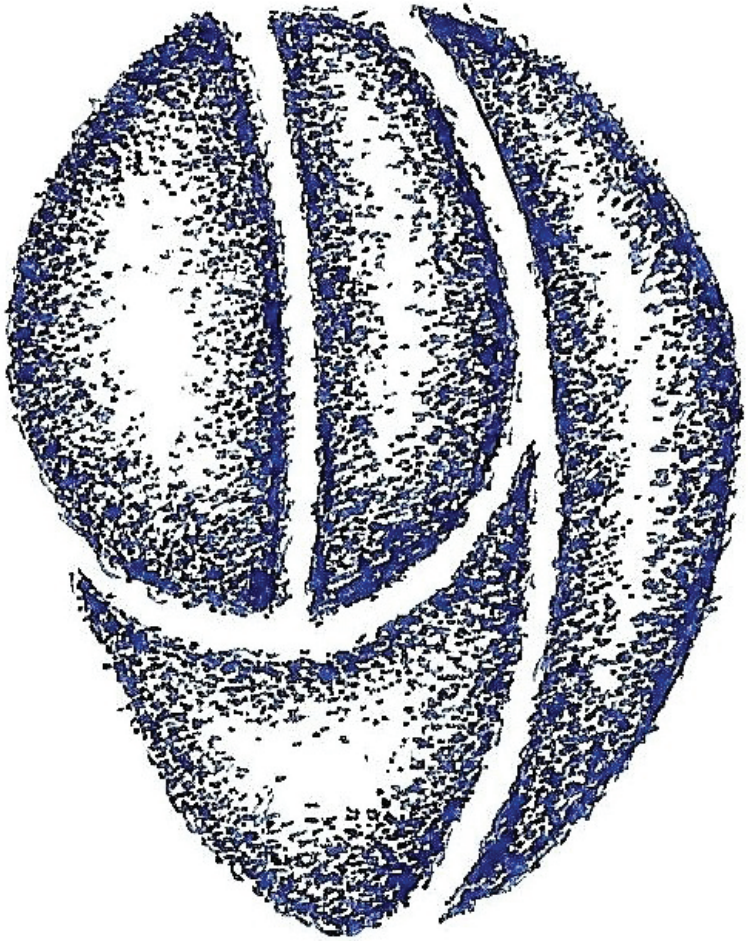
"En ciudades y países la gente es distinta y hace a las ciudades distintas. La ciudad es así porque su gente es así."

Clorindo Testa

"Una de las cosas más atractivas de una ciudad es el cambio, algo que Buenos Aires tiene de sobra. Es por eso que podemos ver medianeras que iluminan la ciudad."

Clorindo Testa



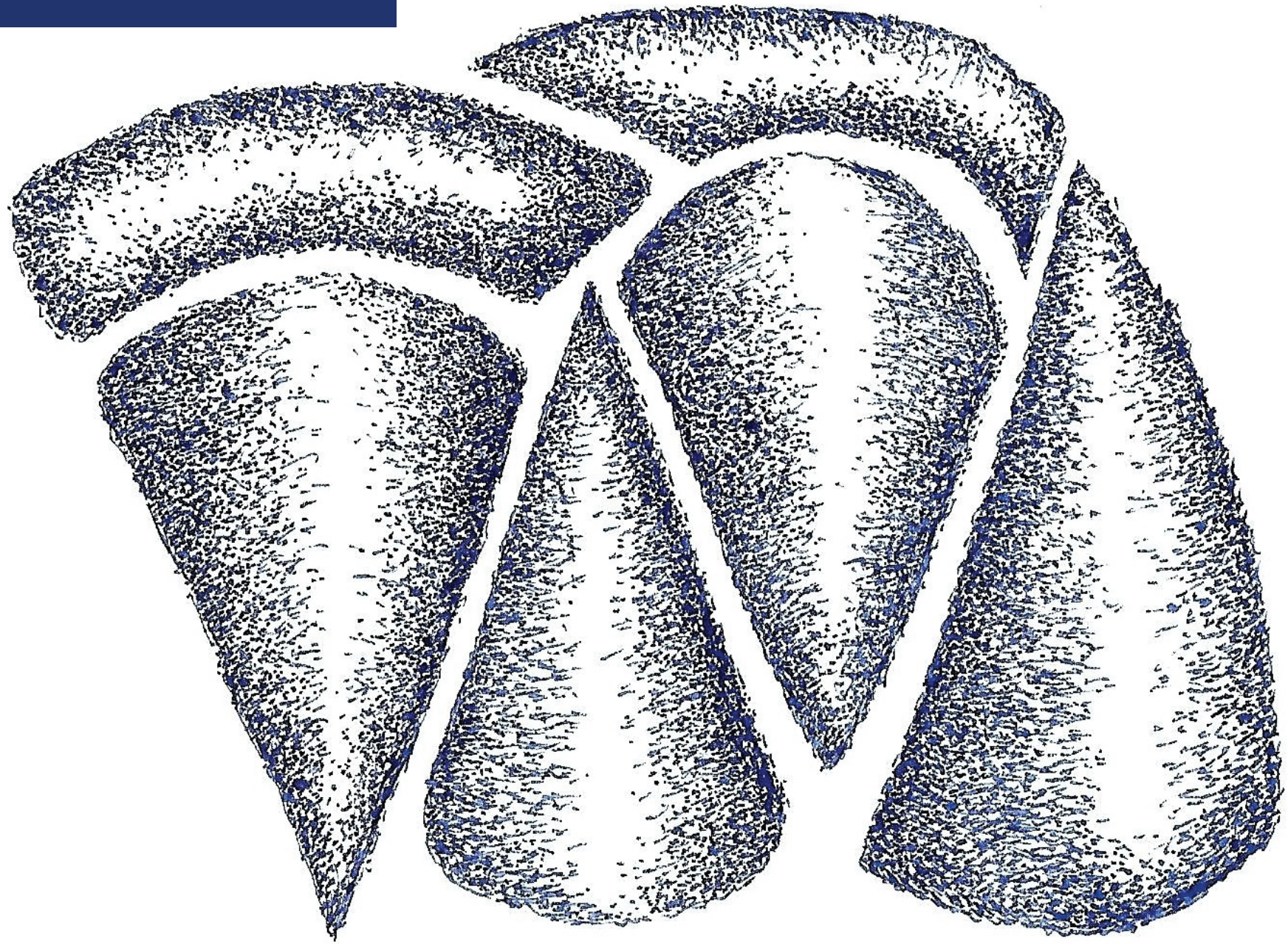


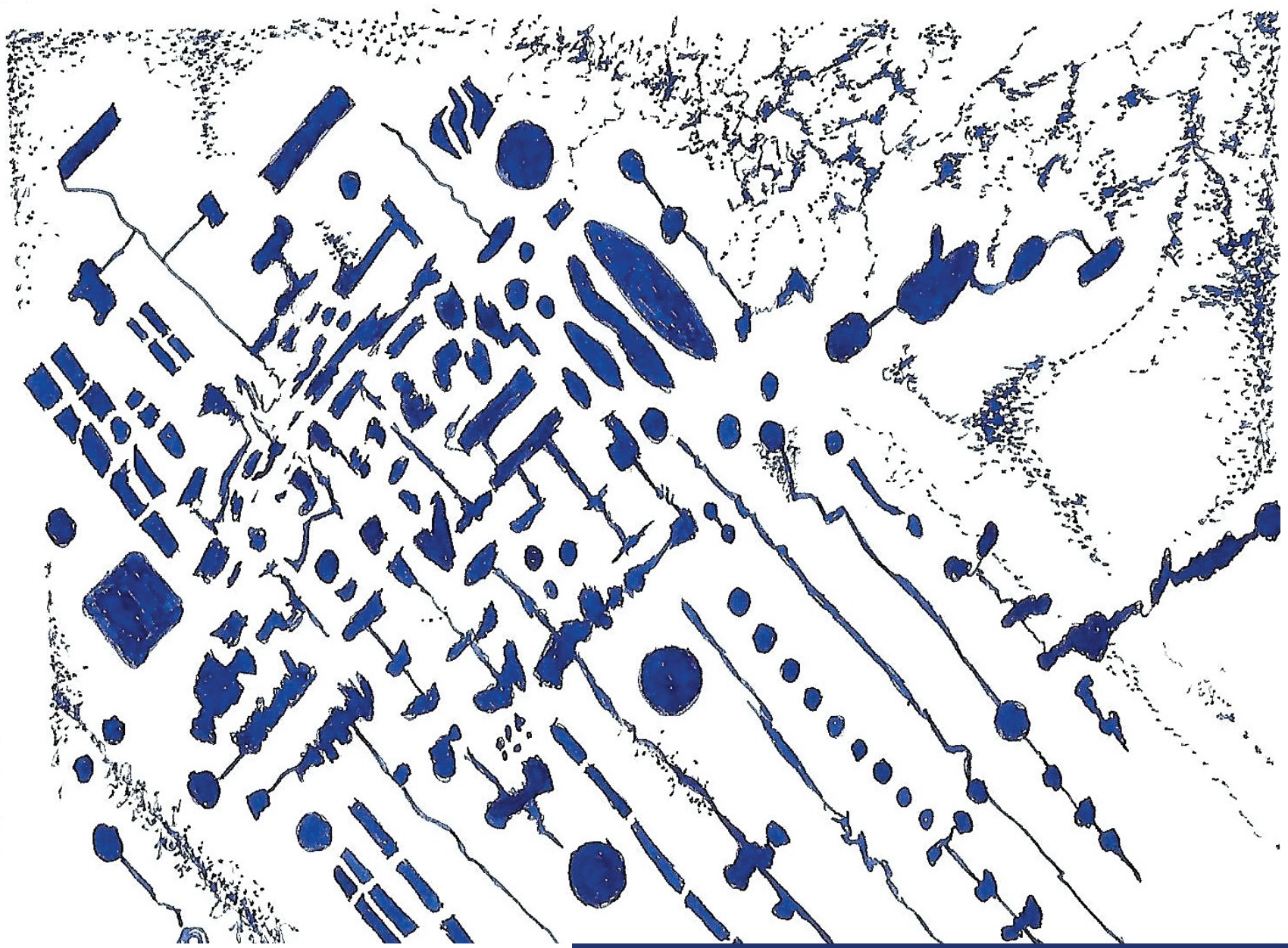
"En la ciudad el vino deja de ser vino y el pan deja de ser pan. Y para que el pobre consiga comer realmente pan y beber realmente vino, es necesario que primero sacrifique en la capilla siniestra de la fábrica un poco de alegría, de inteligencia, de sudor, de músculo, de salud..."

Enrique López Albújar

"La ciudad se ilumina para nuevas proezas."

Homero Aridjis



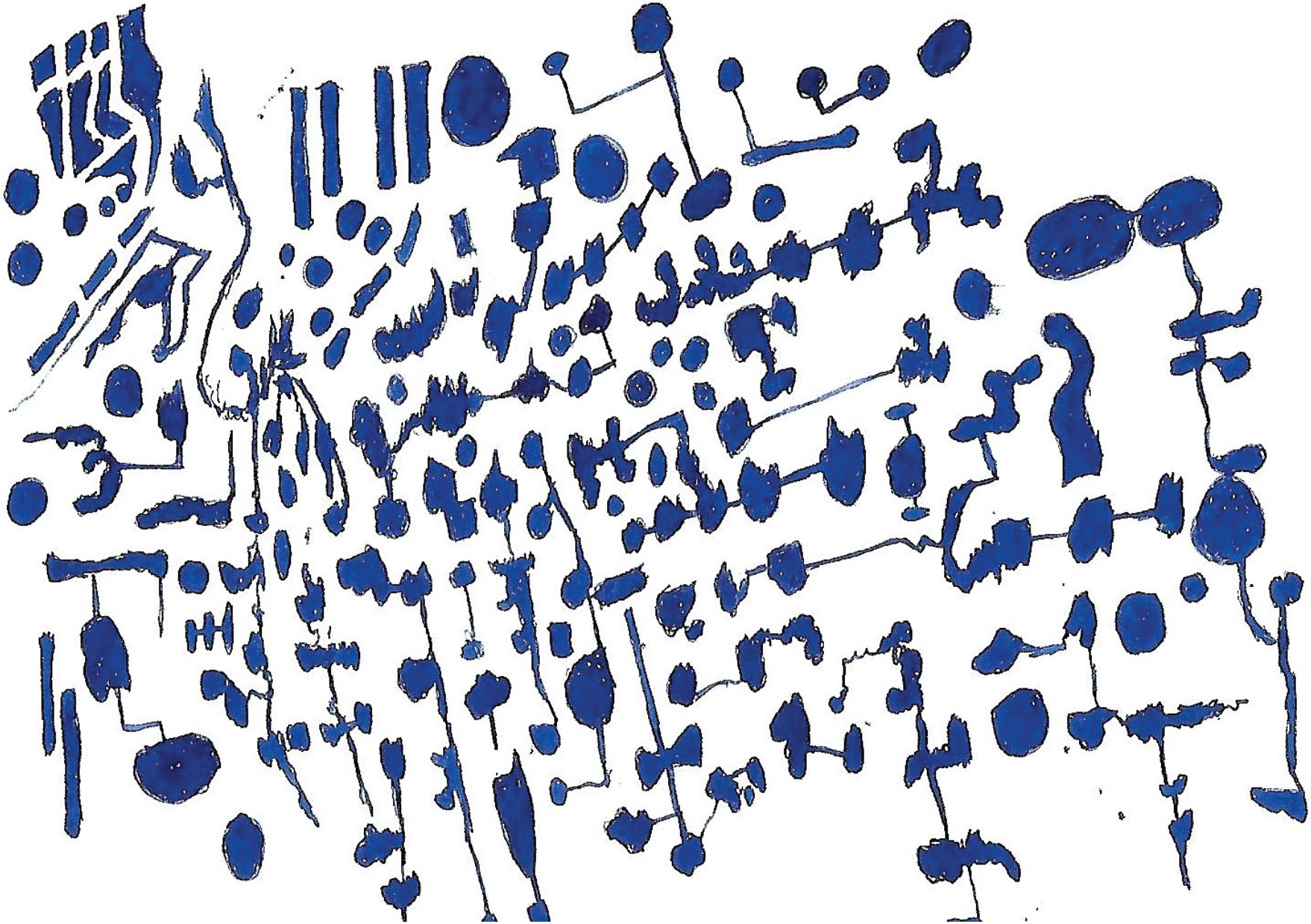


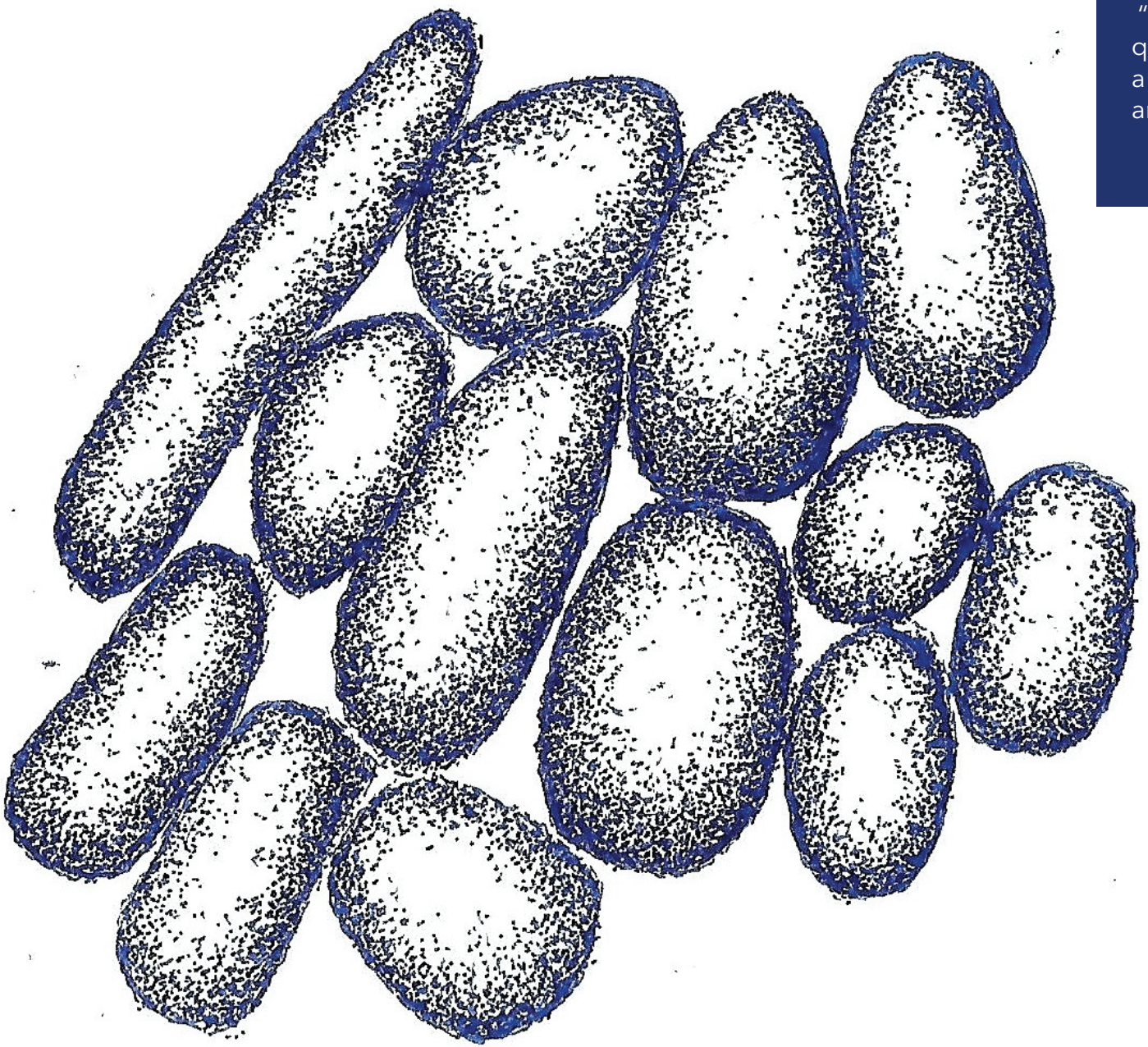
"¿No estás tú también un poco sucio de letras y un poco sucio de ciudad?"

Juan L. Ortiz

"Hay ciudades que son fotografías nocturnas de ciudades."

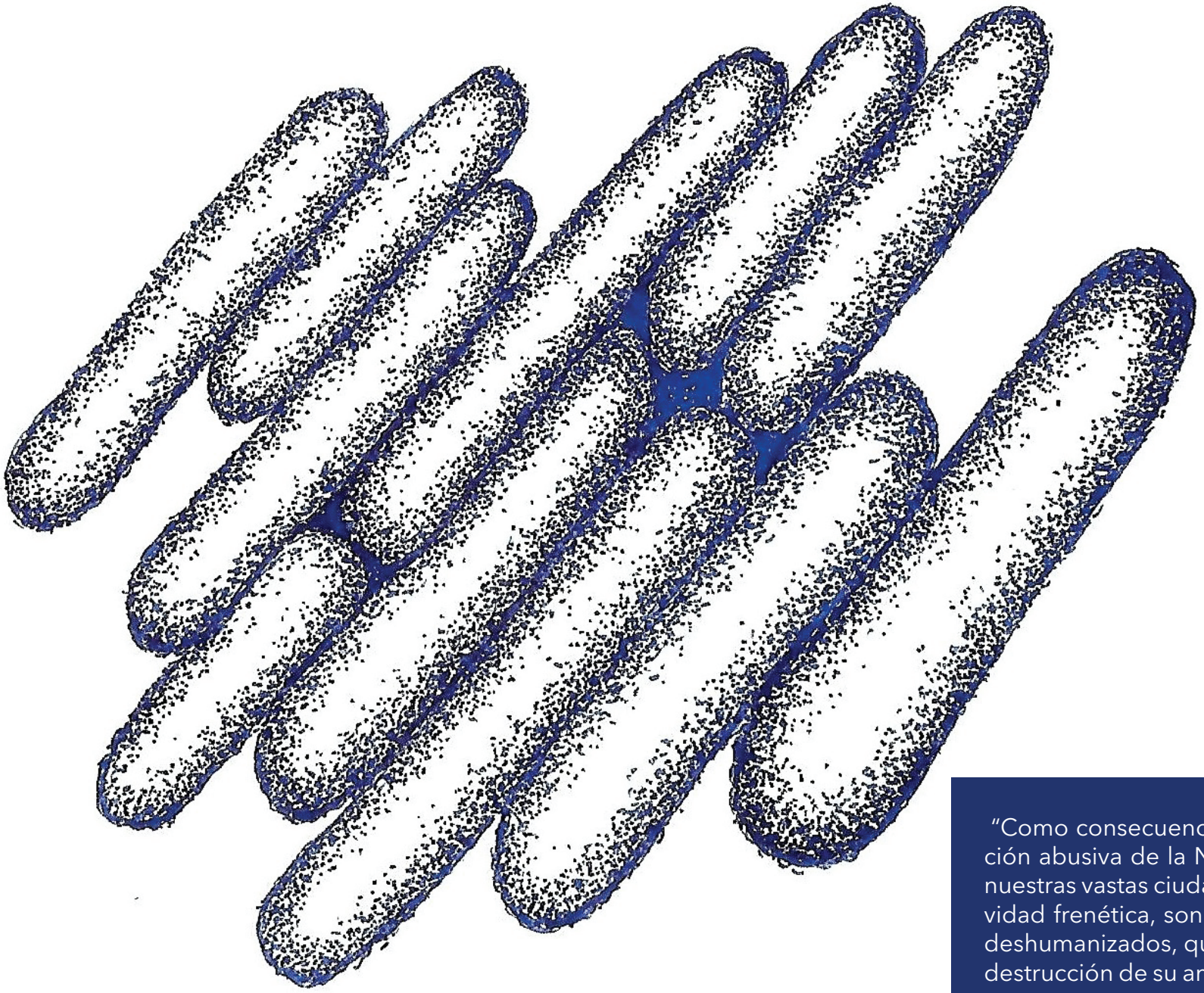
Luís García Montero





"Diciendo que teme el ataque y que la fortificación es para defender a la ciudad, el matón almacena armas y cierra con llave las puertas."

Masanobu Fukuoka

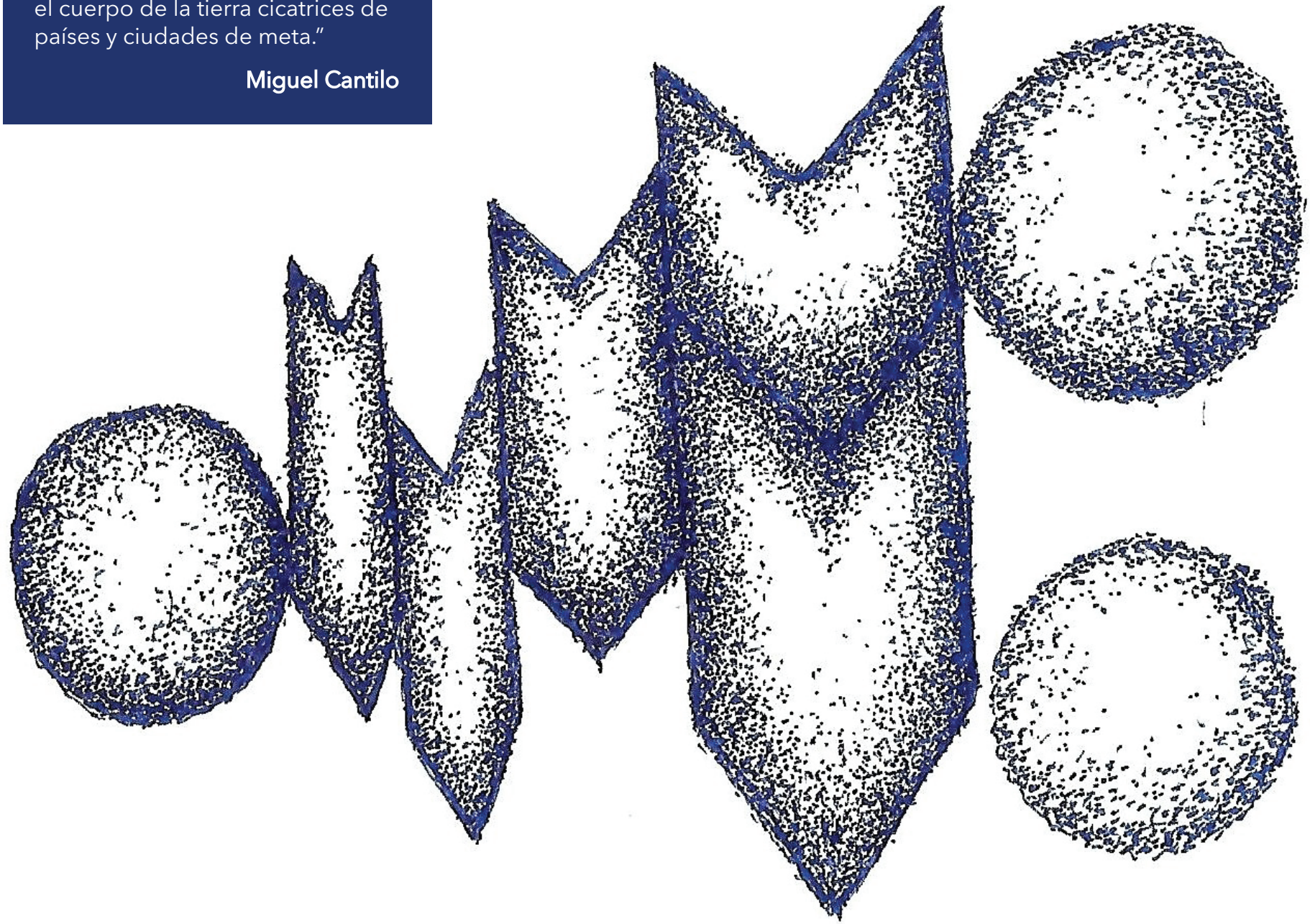


"Como consecuencia de la explotación abusiva de la Naturaleza, todas nuestras vastas ciudades, con su actividad frenética, son placeres vacíos, deshumanizados, que manifiestan la destrucción de su ambiente de vida."

Masanobu Fukuoka

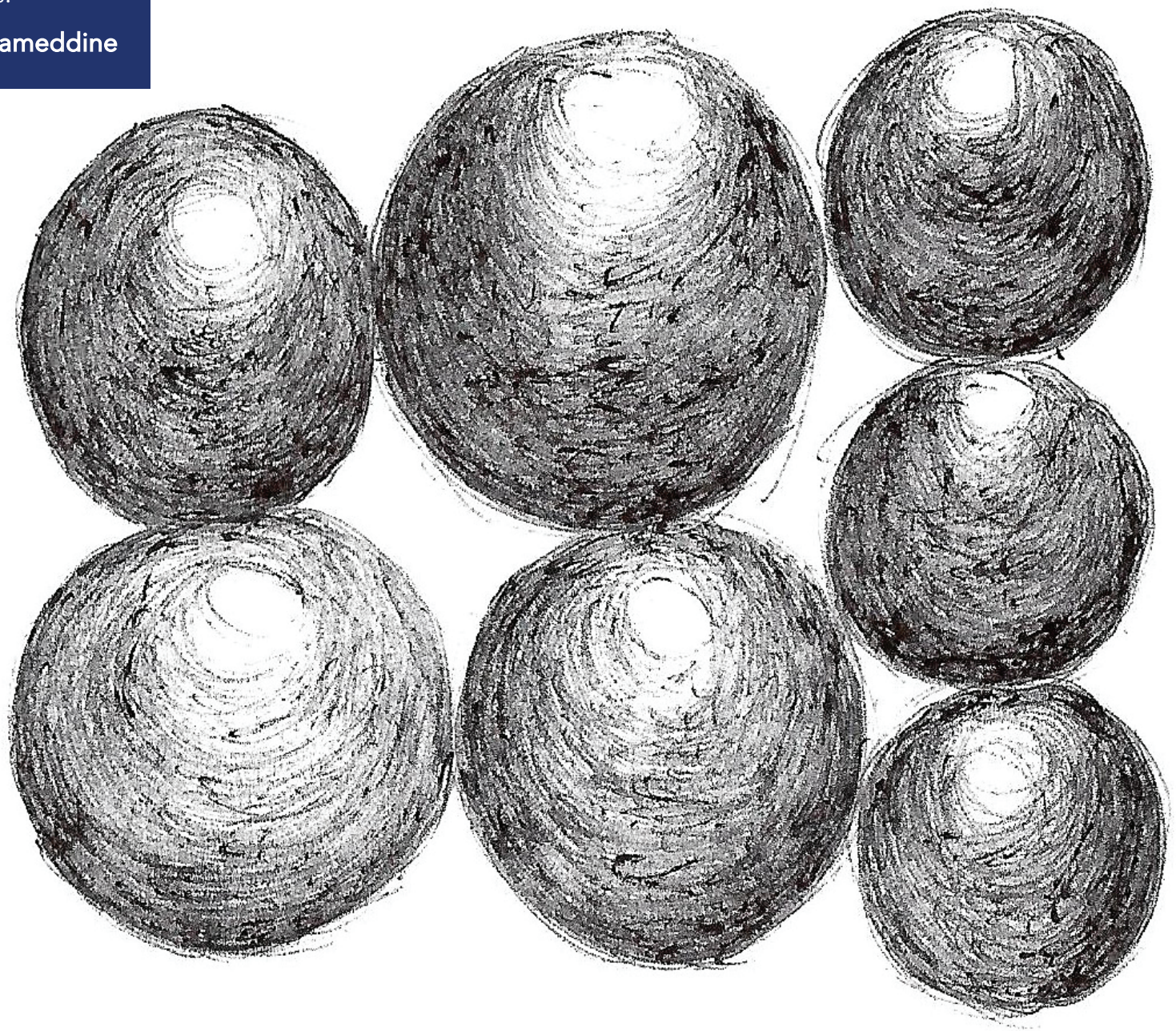
"Y los hombres han abierto sobre el cuerpo de la tierra cicatrices de países y ciudades de meta."

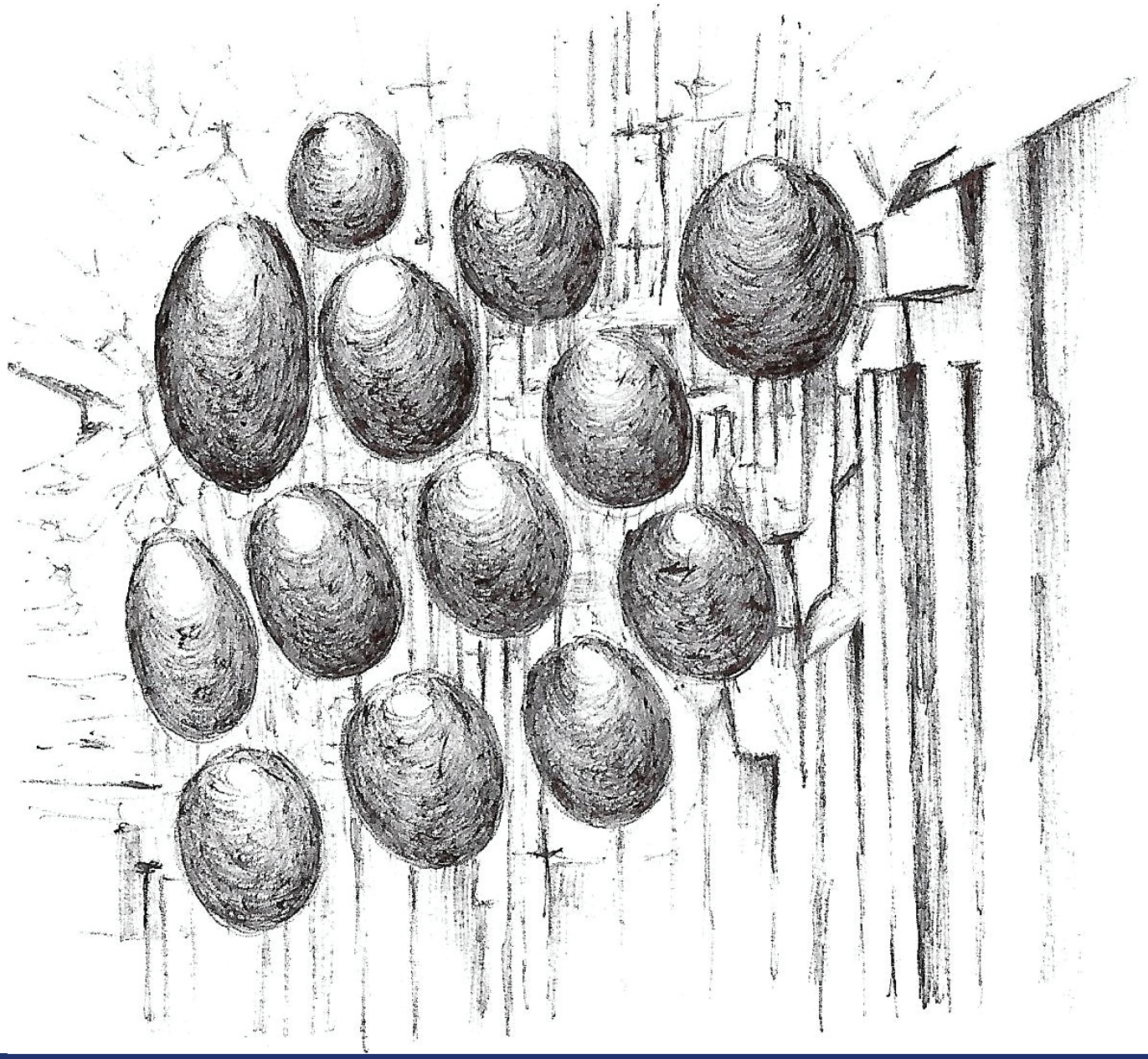
Miguel Cantilo



"Se siente sola, experimenta la soledad de una ciudad extraña en la que nadie te mira a los ojos."

Rabih Alameddine



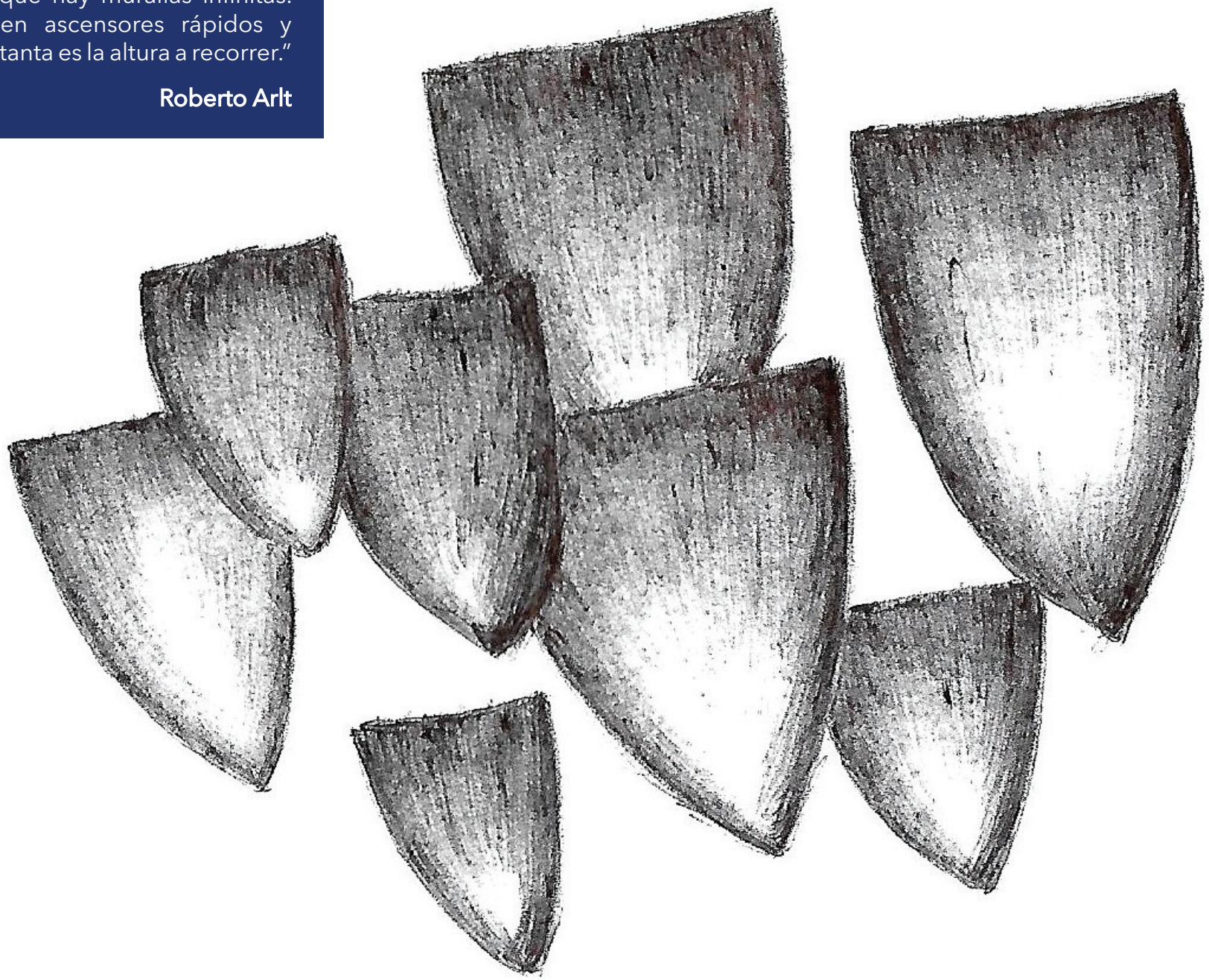


"Todas las ciudades si desapareciesen por completo no sé si resucitarían o quedarían en ruinas. Nápoles habrá de resucitar época tras época por el sitio en que está y porque la dulzura de vivir está escrita indeleblemente en el sitio que ocupa."

Ramón Gómez de la Serna

"En todas partes se ha infiltrado el hombre y su ciudad. Piensa que hay murallas infinitas. Edificios que tienen ascensores rápidos y ascensores mixtos: tanta es la altura a recorrer."

Roberto Arlt

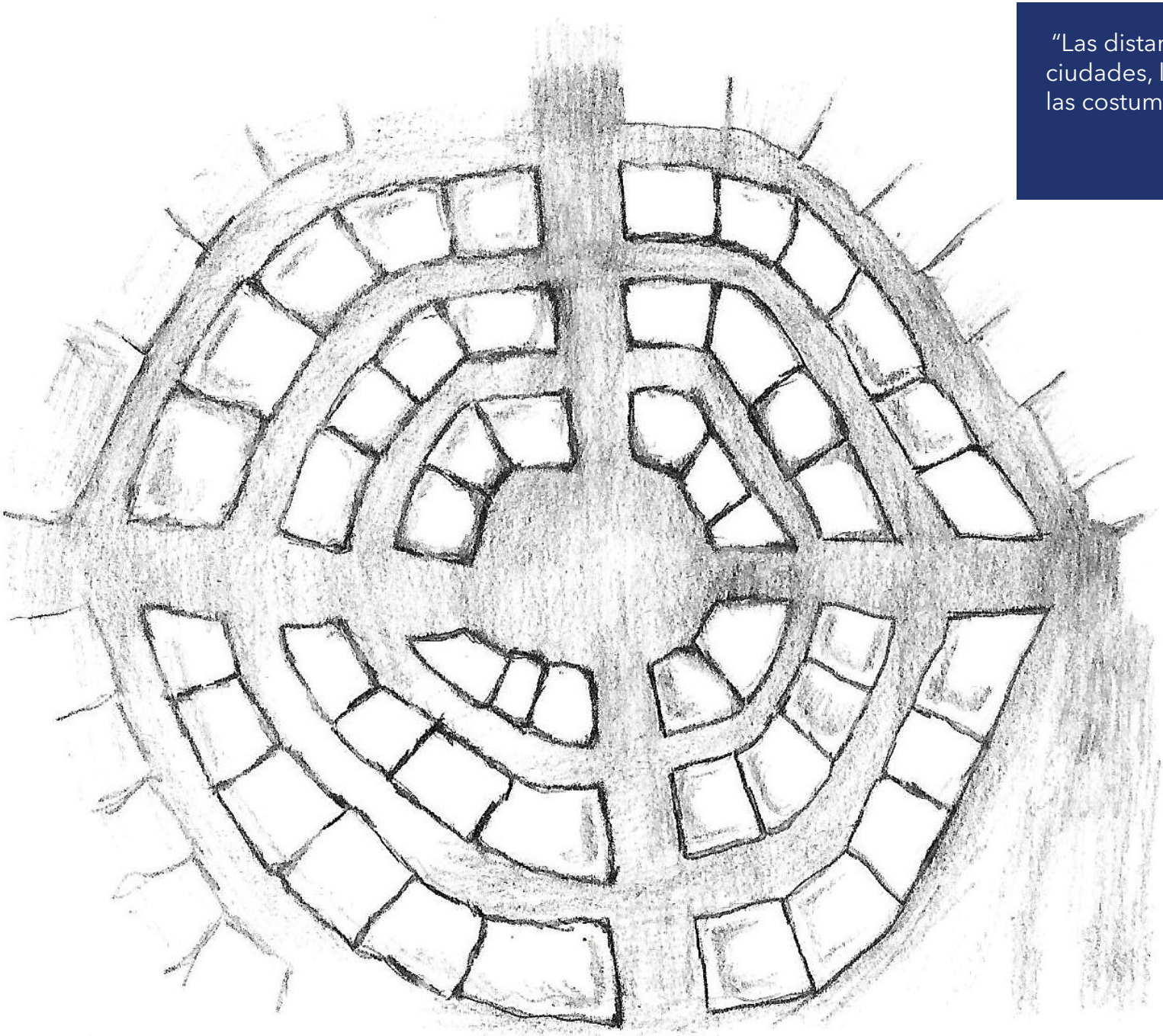


"La ciudad lo encierra jaula de metal, el niño envejece sin saber jugar. Cuántos como tu vagarán, el dinero es todo para amar, amargos los días, si no hay."

Víctor Jara

"La política sigue discutiendo más o menos en términos muy anquilosados, muy parecidos. Y nos alejamos de algunos valores y hay mucha gente infeliz en el mundo, no solo pobre. Acá nos preocupamos solo por los pobres y tenemos que empezarnos a preocupar por los infelices. La soledad de las grandes ciudades, el estar solo en el medio, en la multitud."

José Mujica

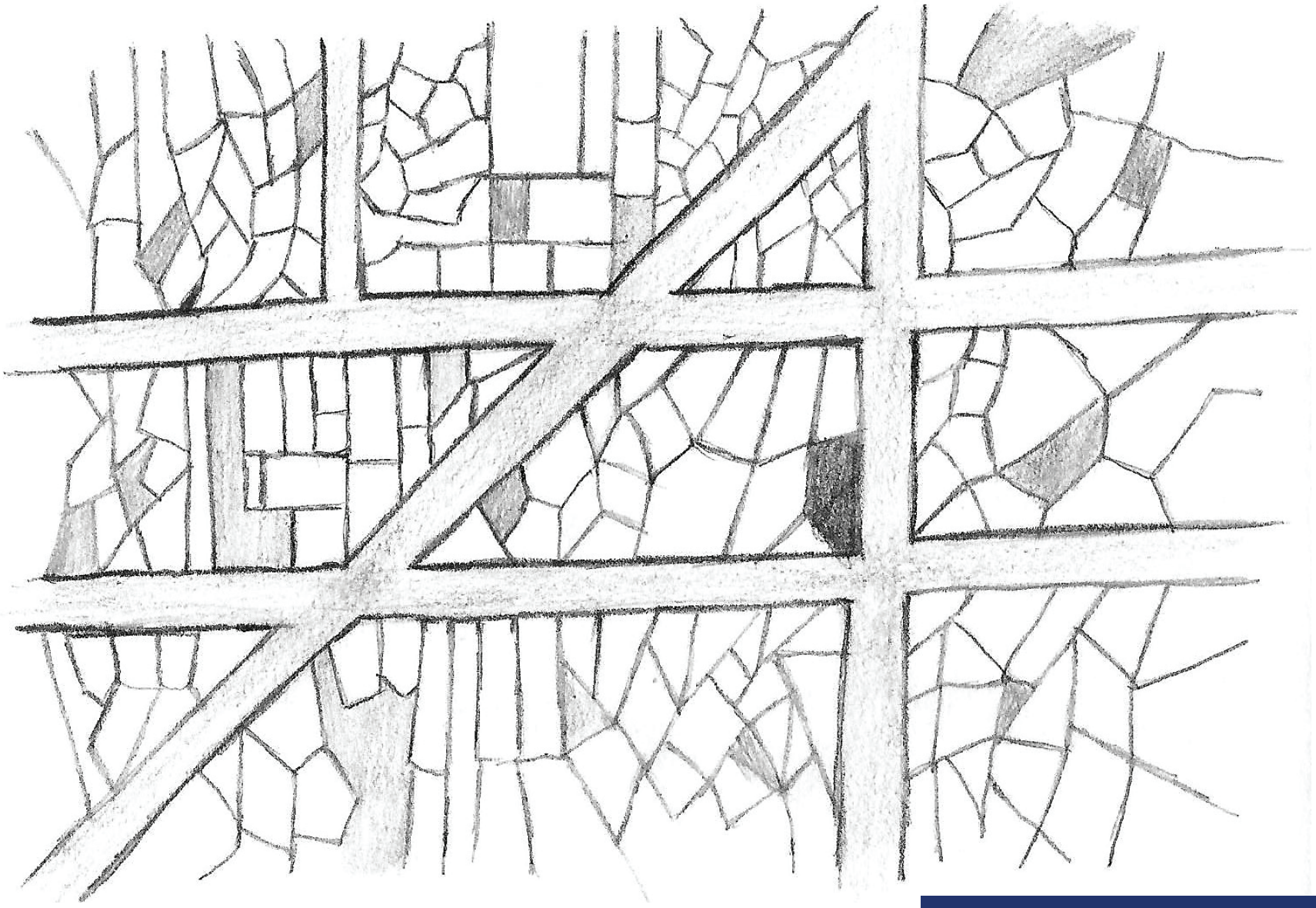


"Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres."

Chavela Vargas

"Una ciudad es una gran comunidad donde las personas se sienten solas juntas."

Herbert V. Prochnow

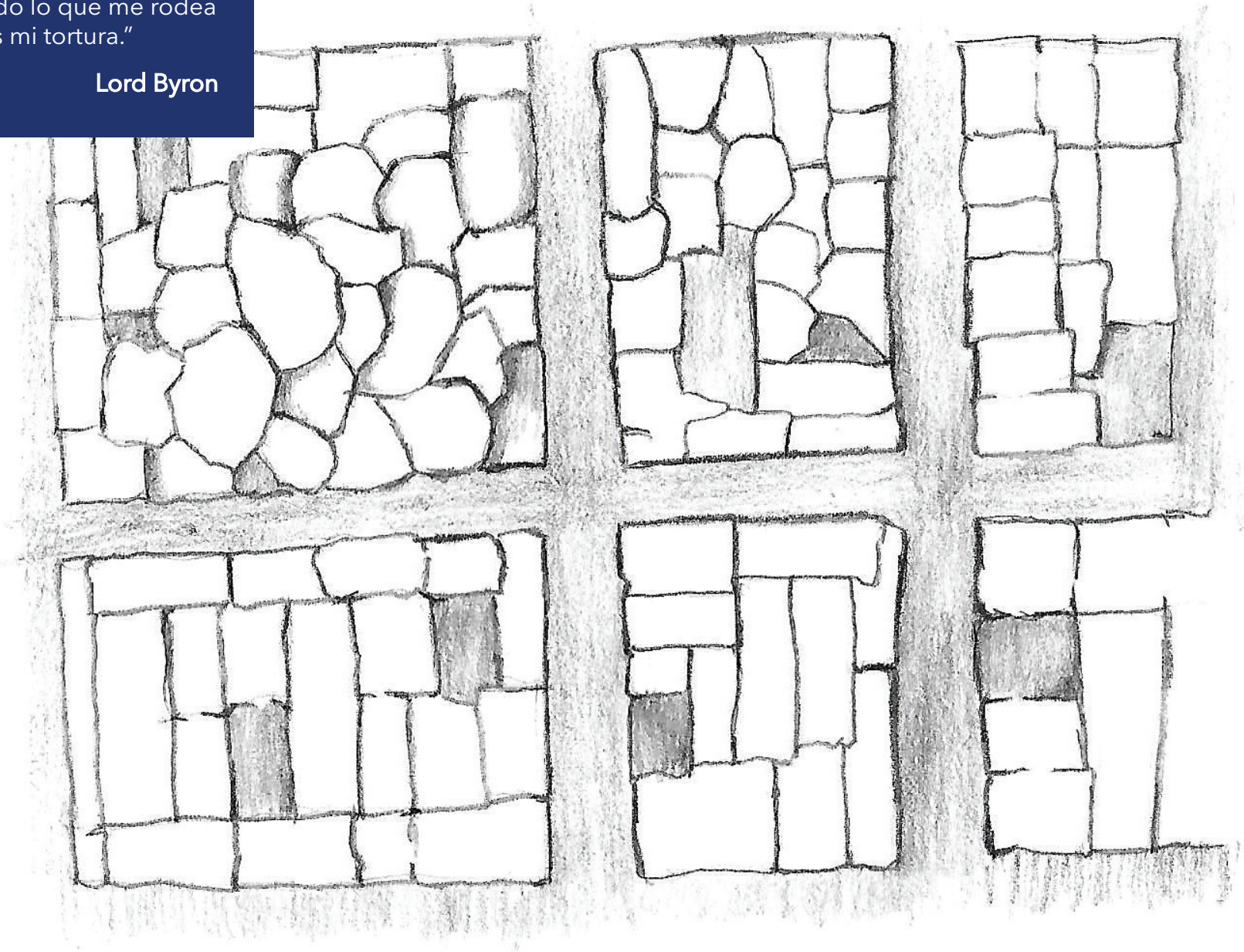


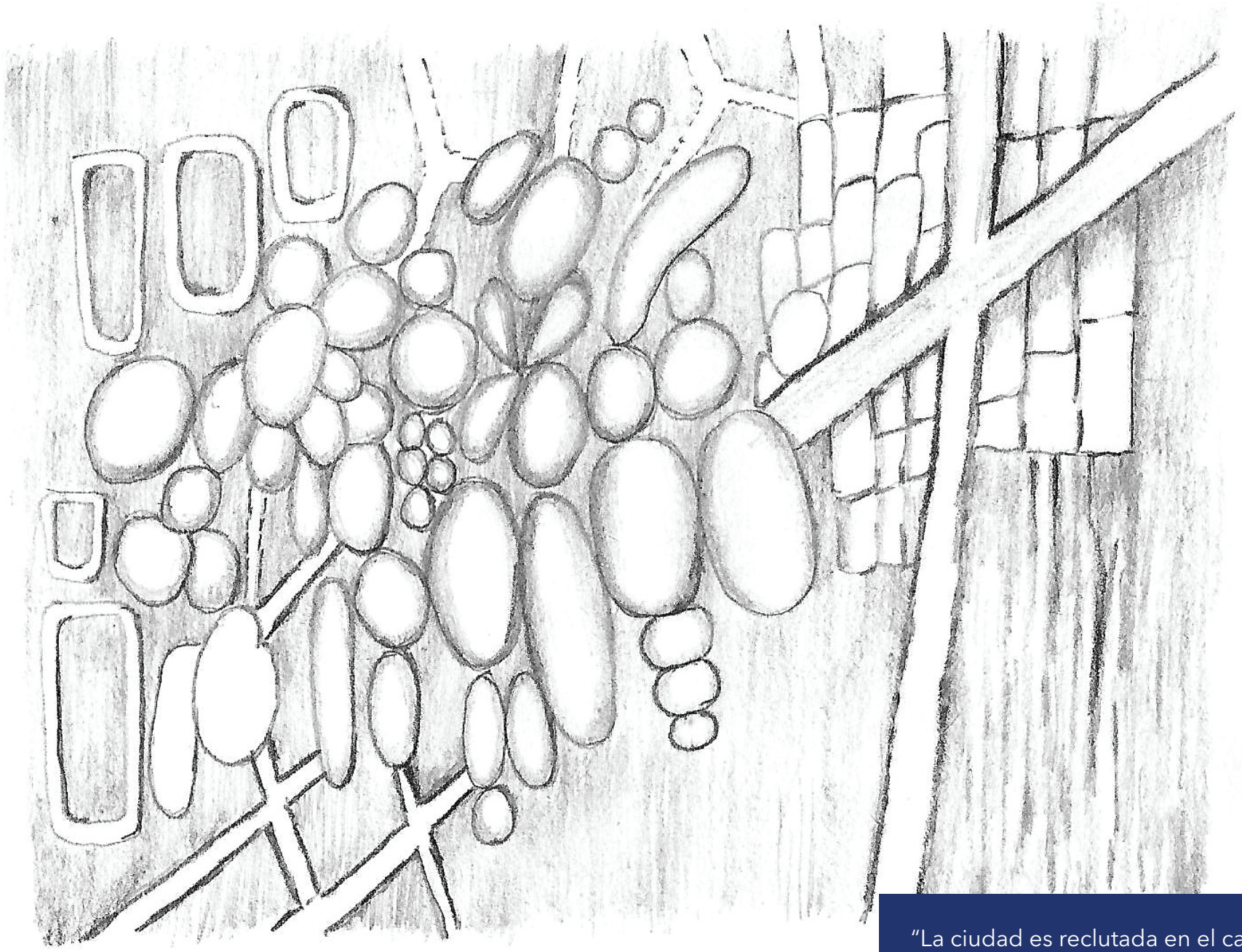
"La mayor parte de la gente en la ciudad corre tanto, que no tiene tiempo de mirar flores. Quiero que las miren, lo quieran o no."

Georgia O'Keeffe

"Yo no vivo dentro de mí mismo; soy una porción de todo lo que me rodea por el contrario, es mi tortura."

Lord Byron



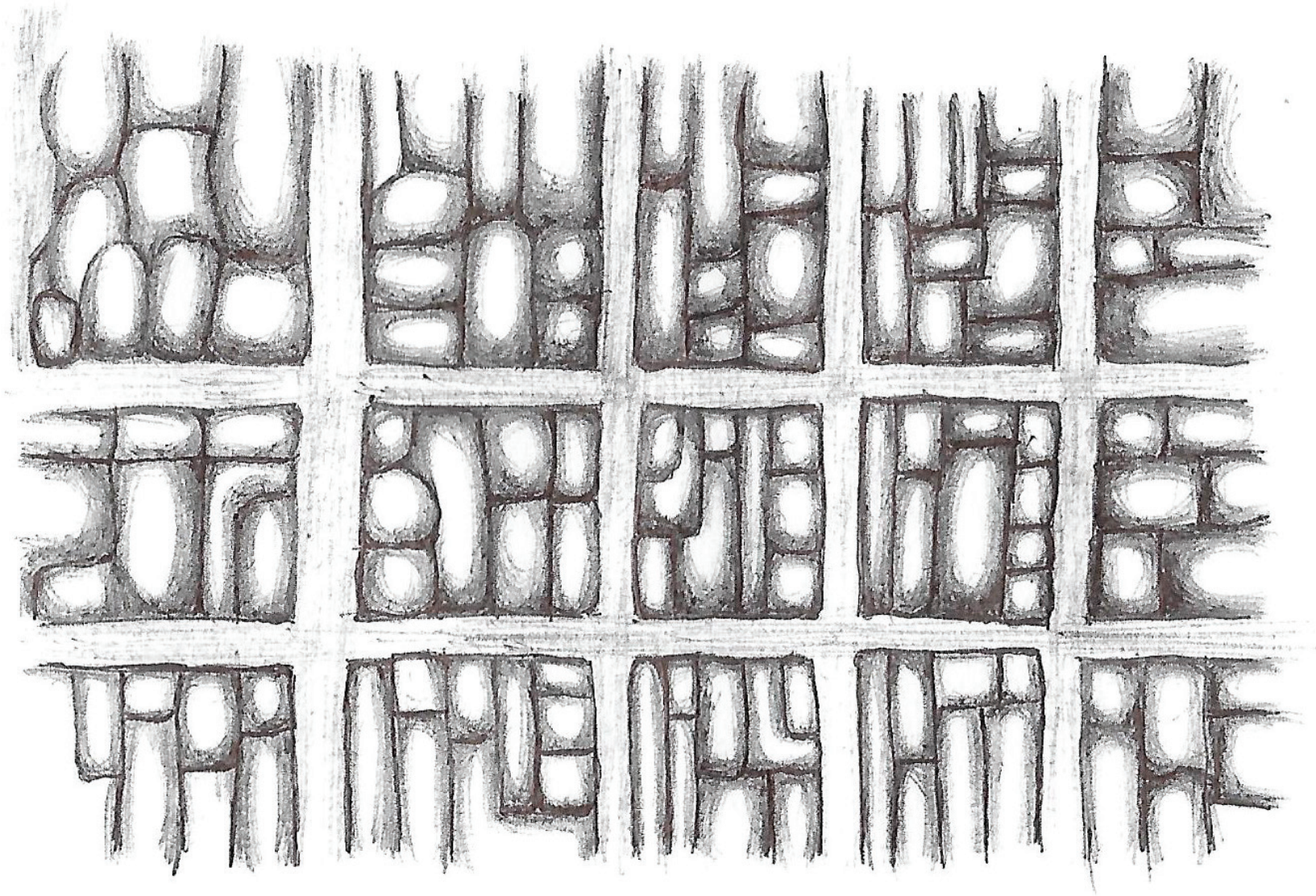


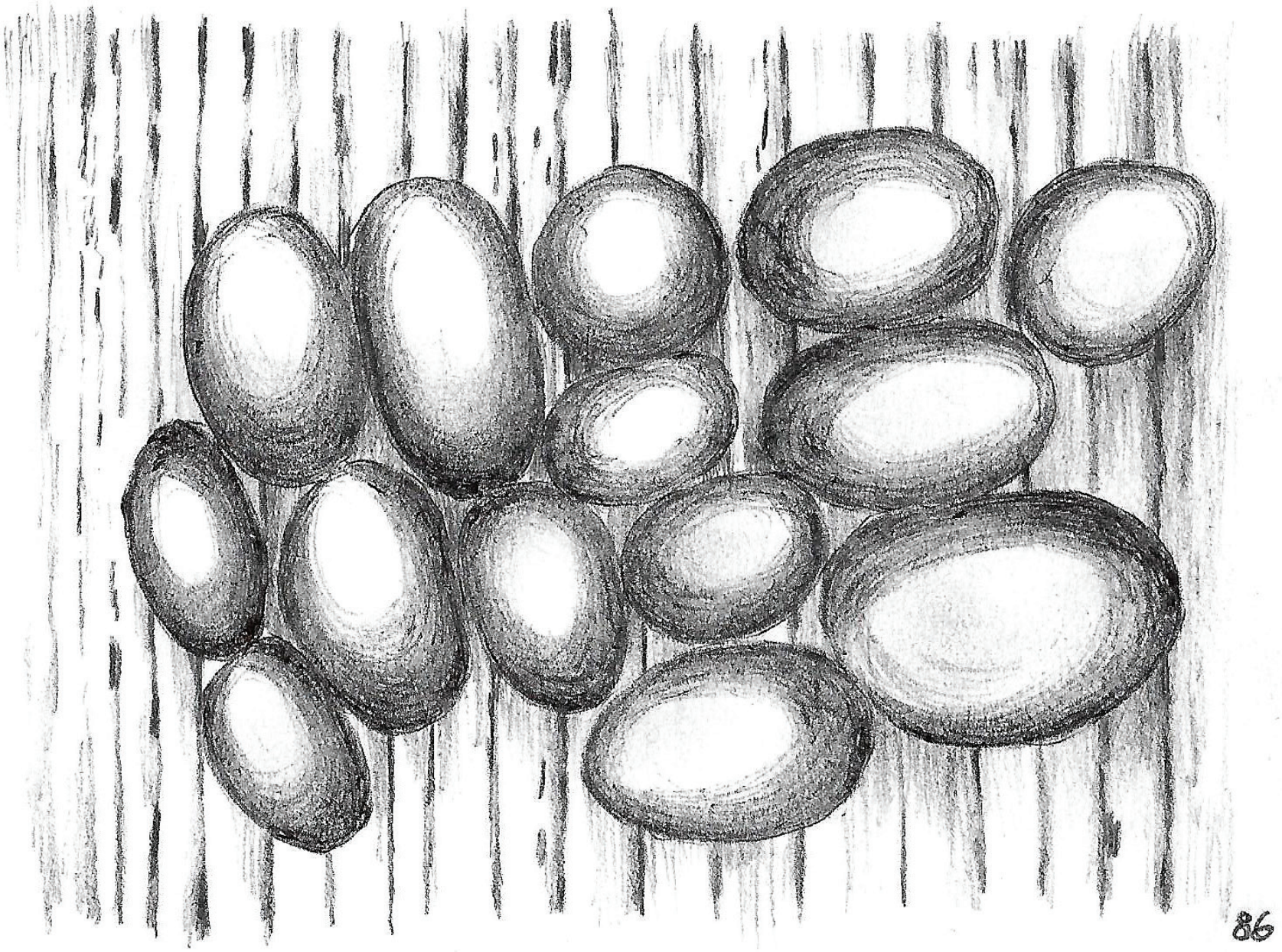
"La ciudad es reclutada en el campo."

Ralph Waldo Emerson

"El primer requisito para la felicidad de un hombre es haber nacido en una ciudad famosa."

Eurípides de Salamina





"Si los habitantes de la ciudad son de buenas costumbres, opino que están magníficamente defendidos."

Plauto

"¡La capital!.. Artera fascinación, creada
por unos pocos simples, como tú, literatos,
donde, queriendo mucho, no se consigue nada,
y soñándolos buenos, se pasan malos ratos..."

Emiliano Ramírez Ángel

"Las ciudades son el sumidero de la raza humana."

Jean Jacques Rousseau

"Dios nos dio los campos, y el arte del hombre edificó las ciudades."

Marco Terencio Varrón

"Yo no vivo en mí mismo, sino que me convierto en una parte de aquello que me rodea. Para mí, las altas montañas guardan su sensibilidad; por el contrario, el barullo de las ciudades humanas no me sirve más que de tortura."

Lord Byron

"Nadie debe juzgar una
ciudad por sus alcantarillas,
ni una casa por sus letrinas."

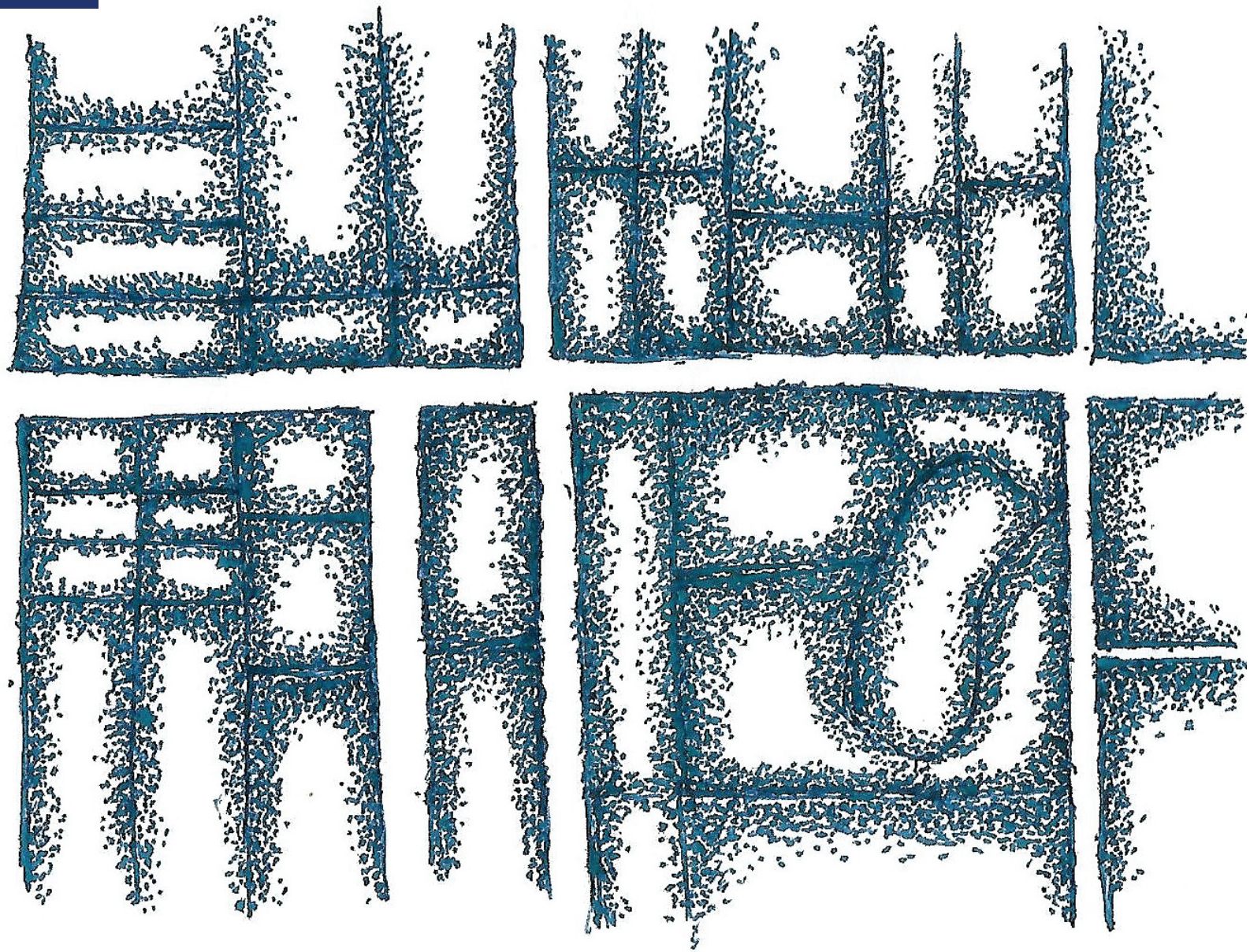
Nicolas Chamfort

"Cuando un pueblo se congrega en una ciudad, se hace mucho más temible a sus gobernantes que cuando se halla disperso sobre una vasta extensión del territorio."

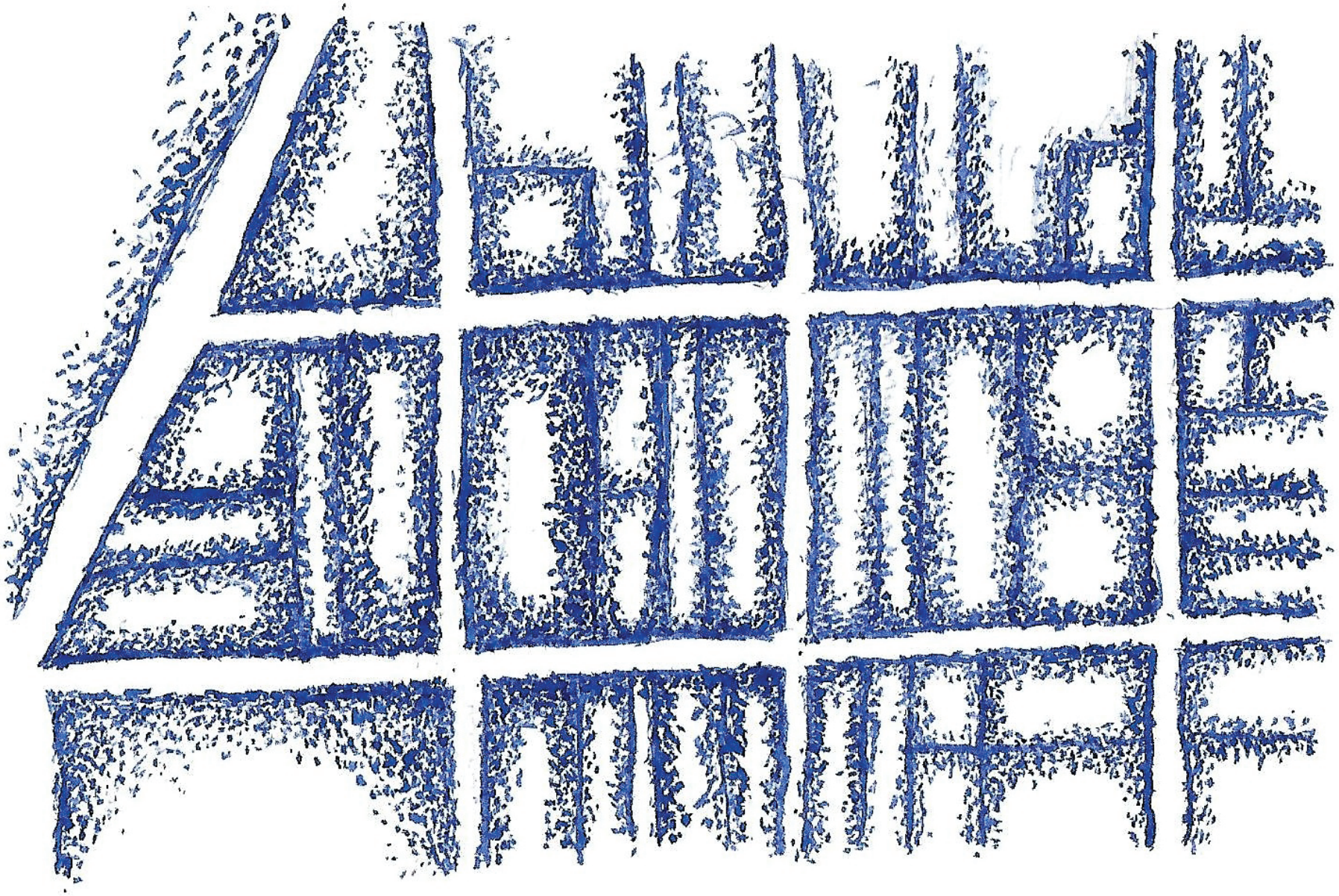
Thomas Macaulay

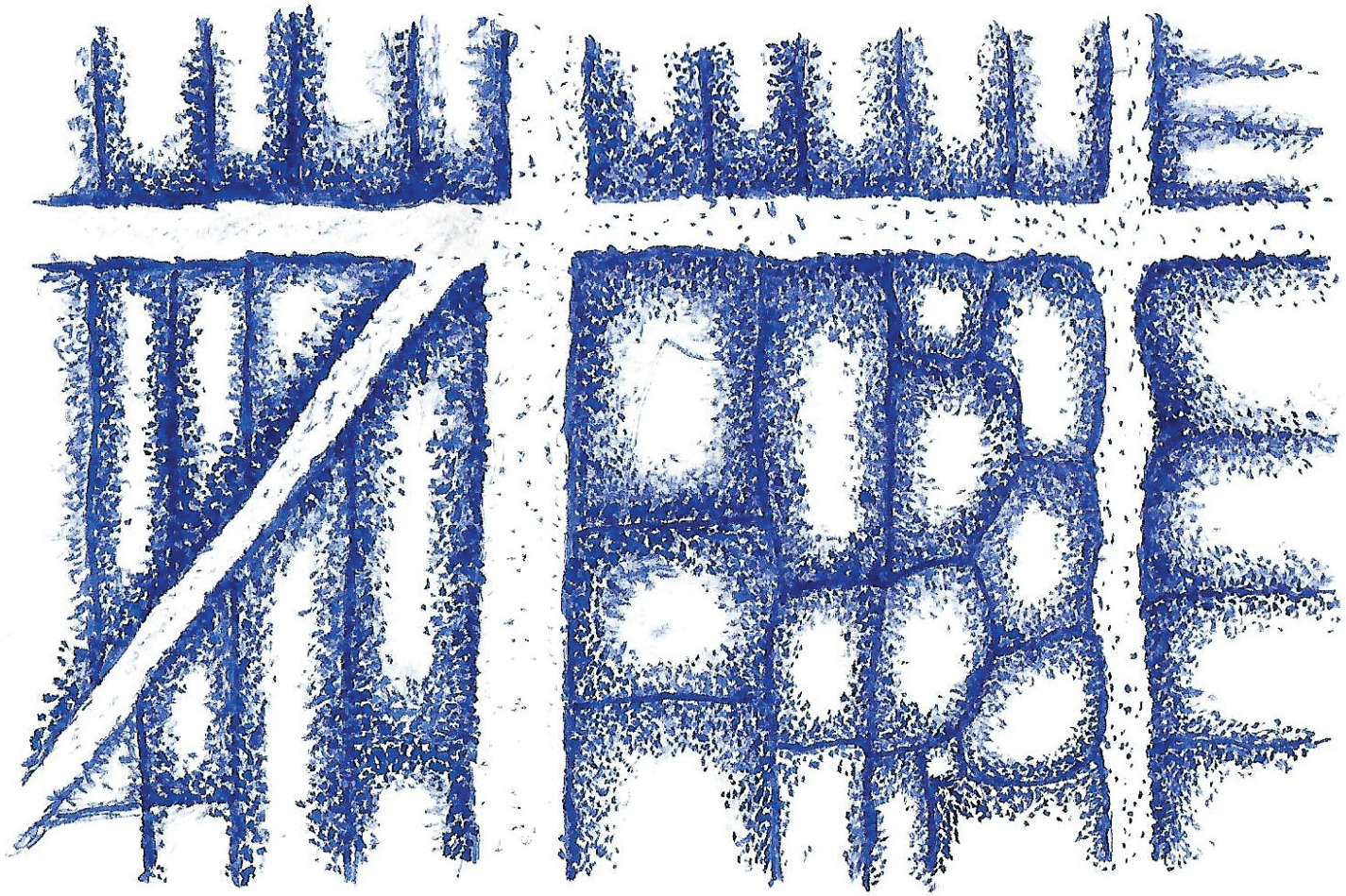
"Si quiere hacer algo que no deba hágalo en una ciudad grande, la gente allí es más tonta."

Anónimo



"He descubierto que si reemplazas el claxon y los gritos escuchando Schubert o Telemann la ciudad se vuelve insoportablemente hermosa."





"- ¿Cuál es la palabra para Londres?

- Yo diría rigidez.

- ¿Cuál es la palabra para Estocolmo?

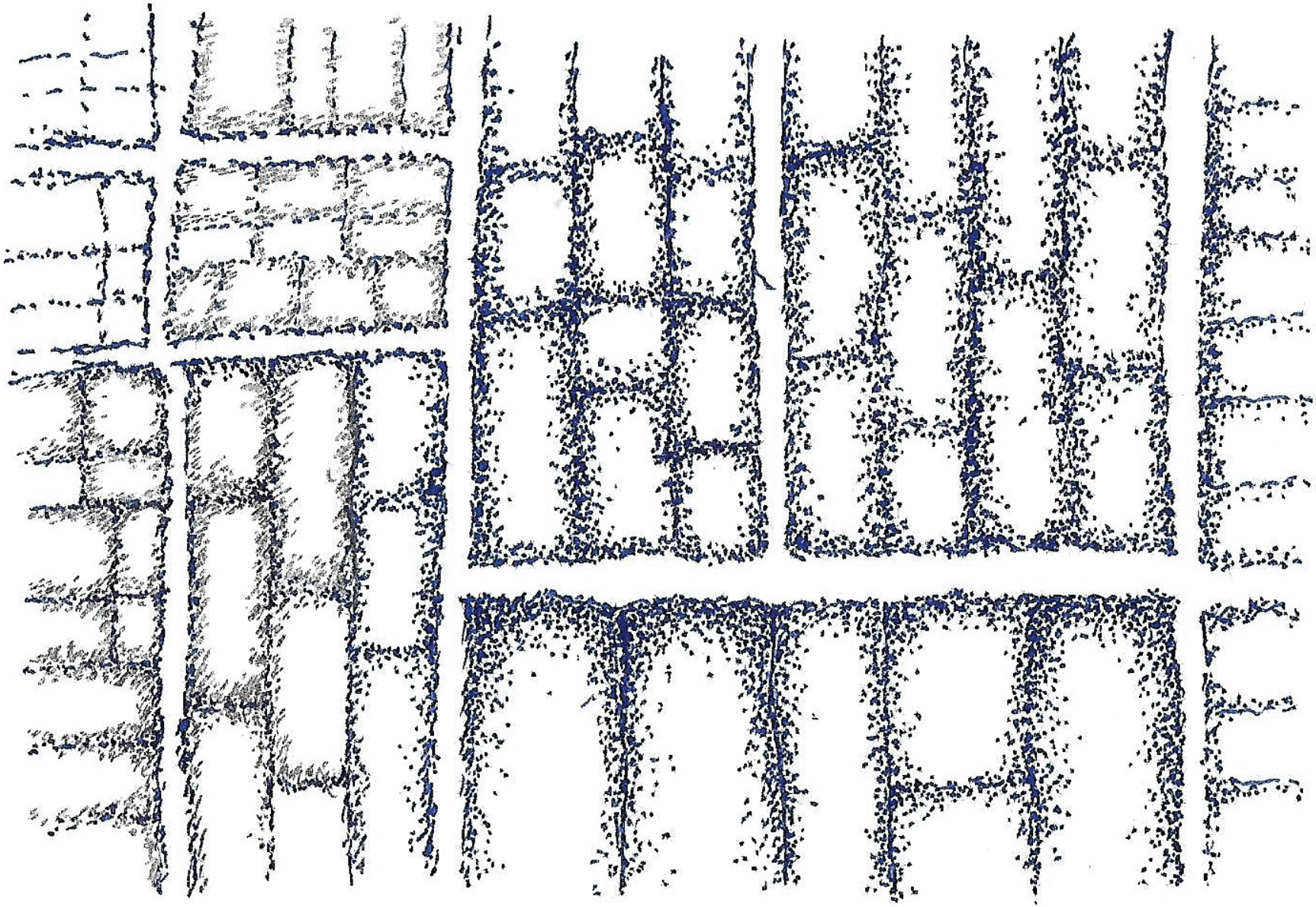
- Está claro, conformismo.

- ¿Y la de Nueva York?

- Ambición o claxon.

- ¿Cuál es la palabra para Roma?

- ¡Sexo!"

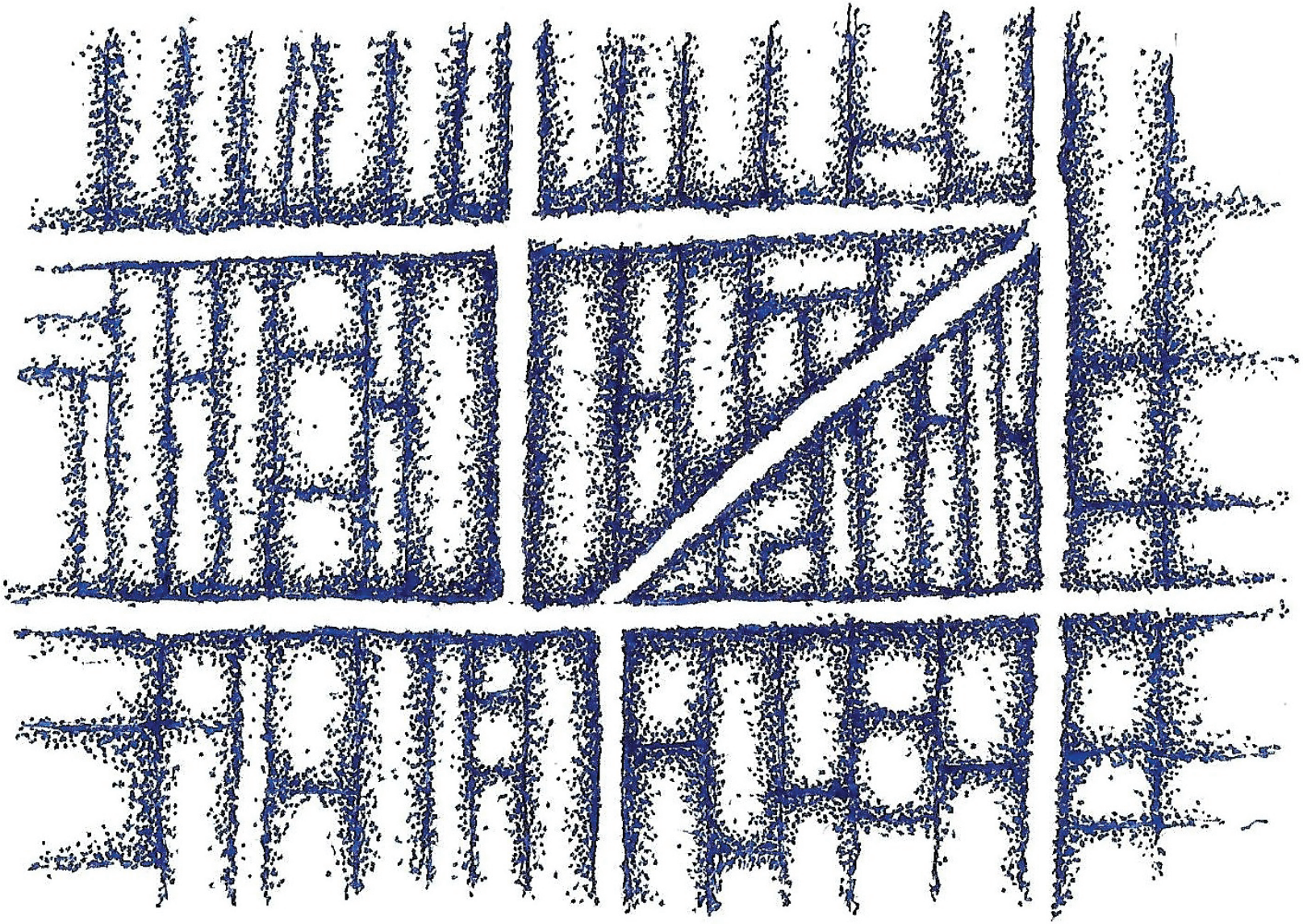


"Con tu permiso, necesito destruir una ciudad."

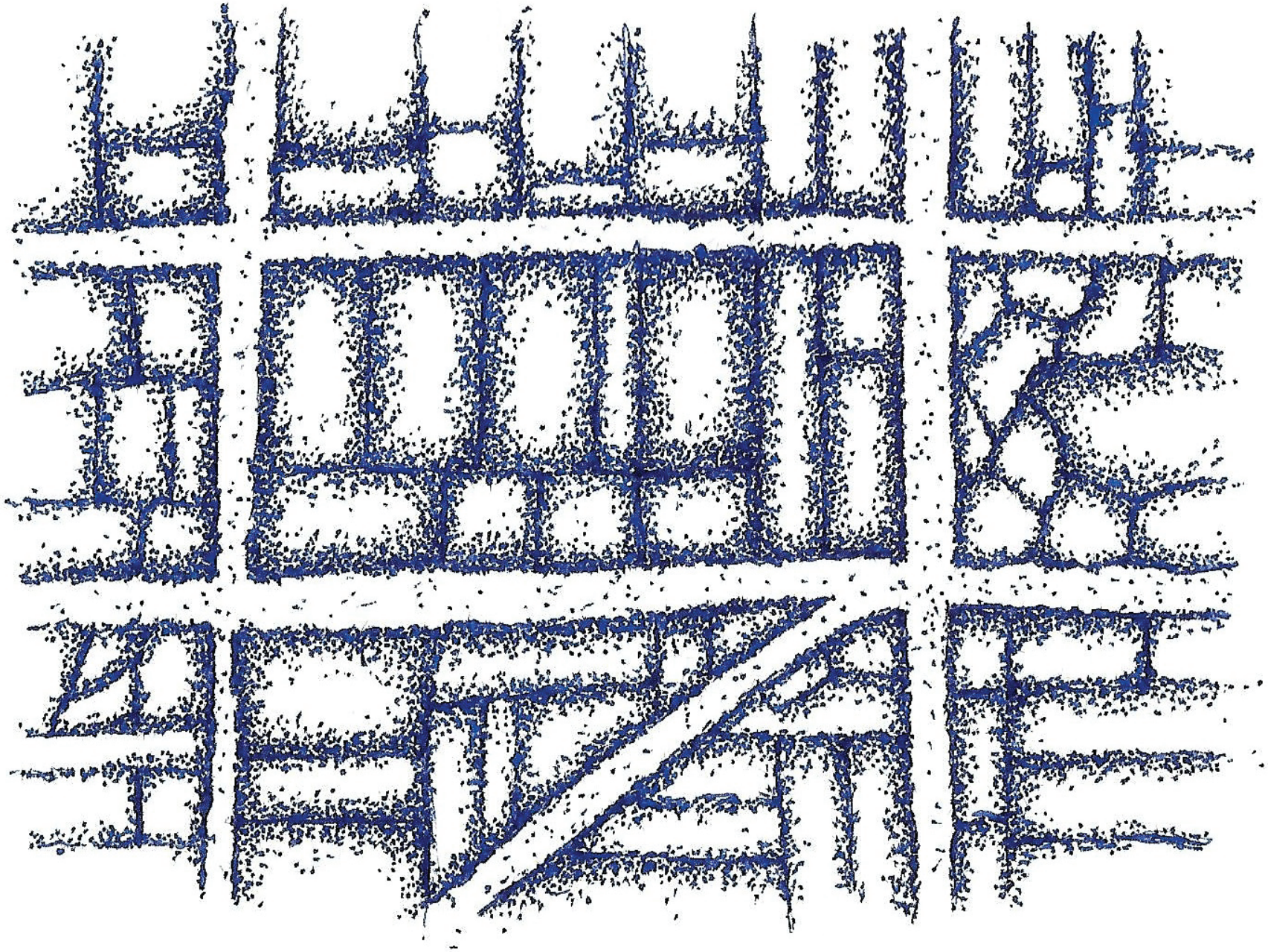
Ken Watanabe - Ras Al Ghul

"Las ciudades son como las personas. Tienen un nombre que las distingue y virtudes, defectos y particularidades que les confieren un carácter preciso. Pero siempre hay algo que escapa, caduco e indefinible, así para hacerlas siempre nuevas e inesperadas cada vez que se revén."

Fabrizio Caramagna

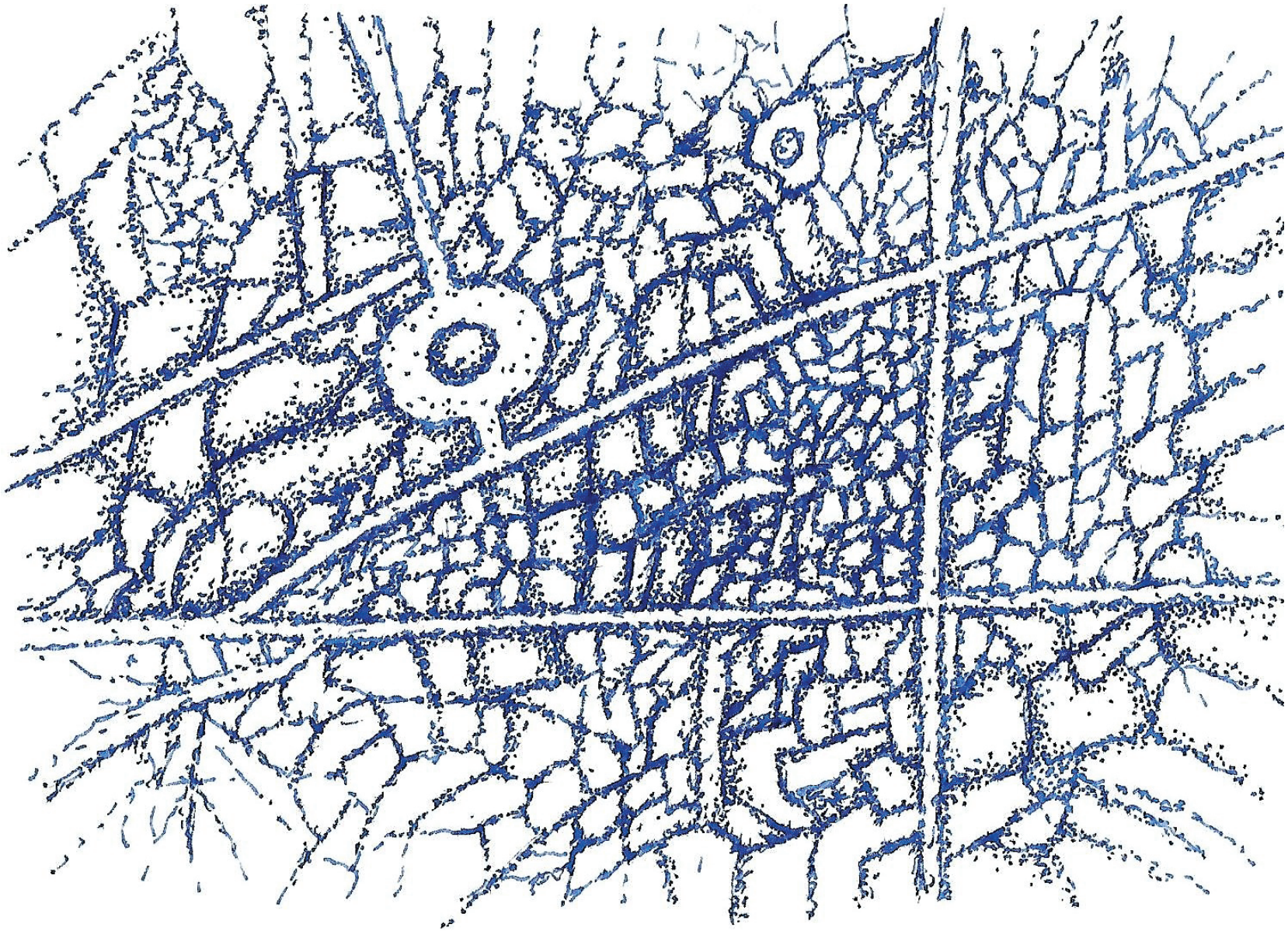


"Écija, ciudad del sol, que en verano no gasta carbón."



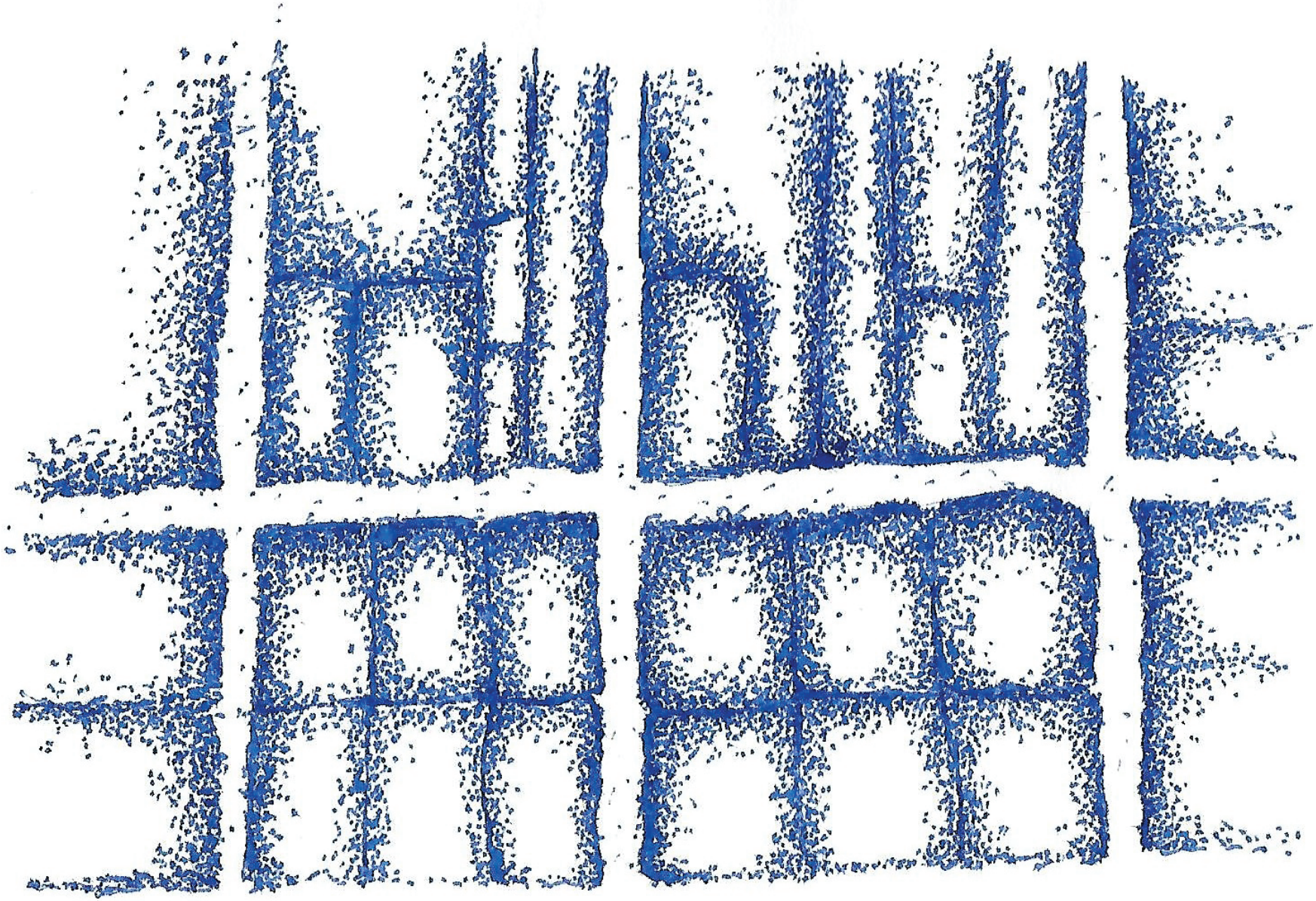
"La crisis de la ciudad demasiado grande
es la otra cara de la crisis de la naturaleza."

Ítalo Calvino



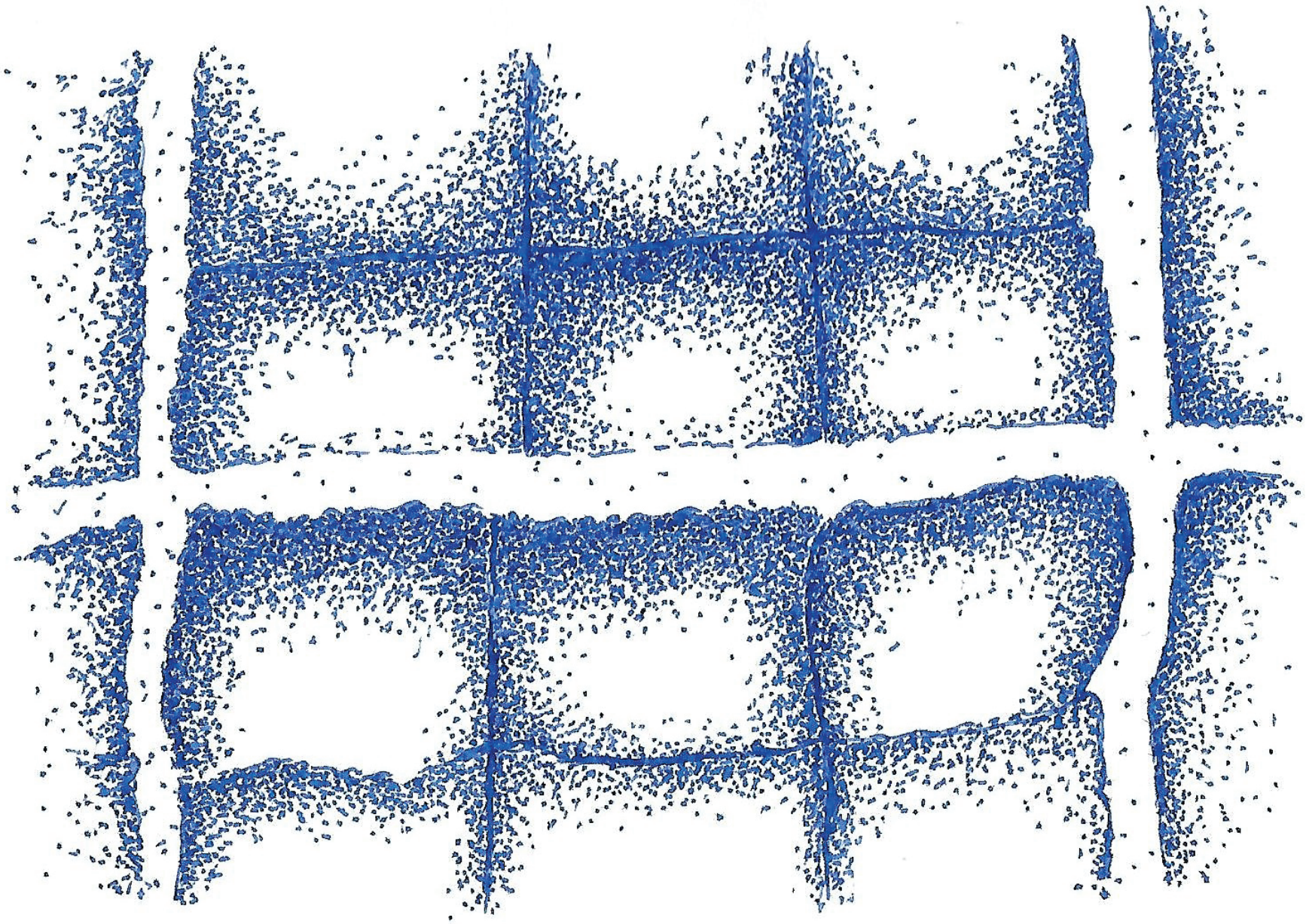
"Las ciudades son el abismo de la especie humana."

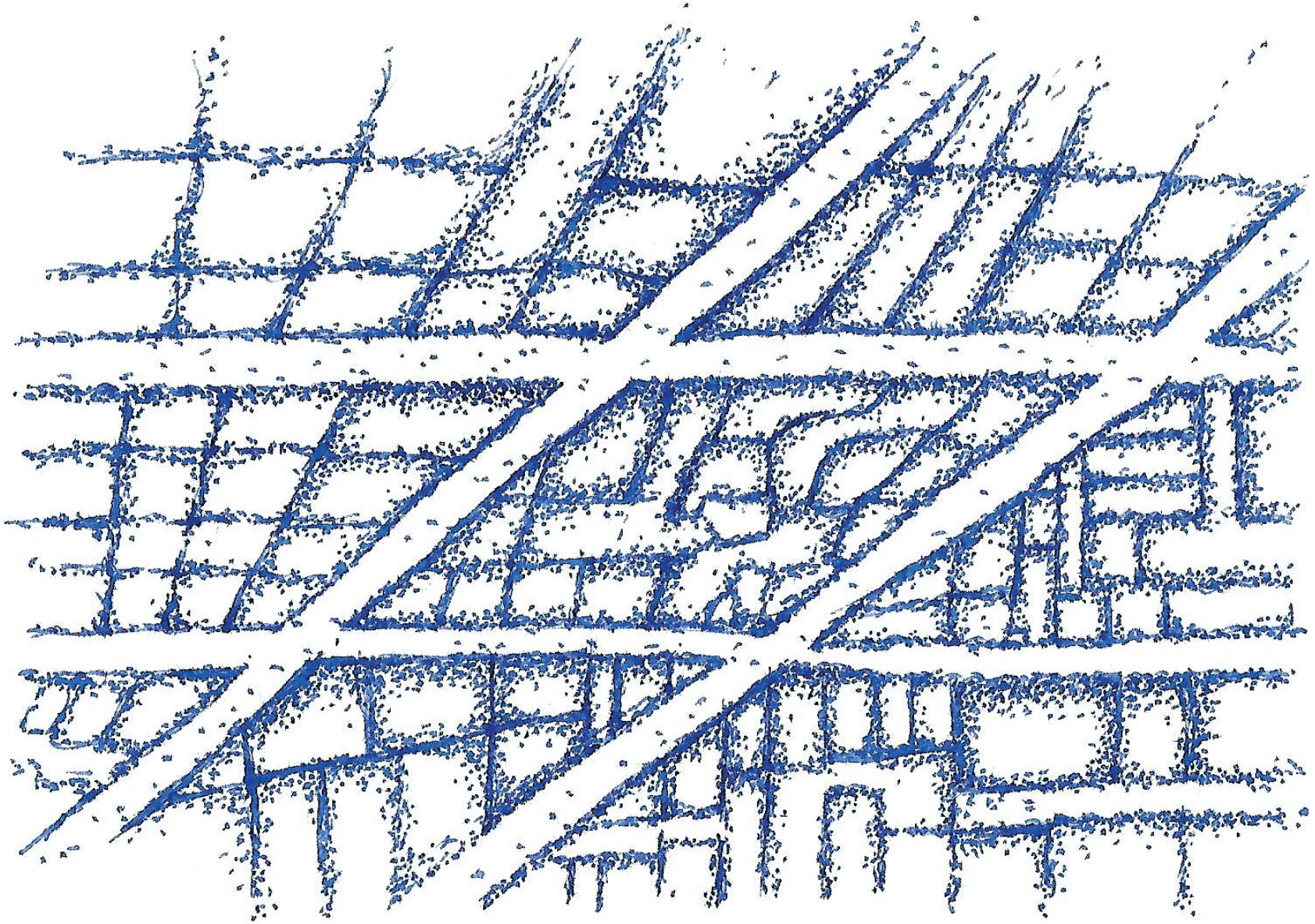
Jean Jacques Rousseau



"Para embellecer una ciudad no basta crear una comisión, estudiar reformas y formar presupuestos; hay que afinar al público, hay que tener criterio estético, hay que gastar ideas."

Ángel Ganivet





"Las ciudades al igual que las selvas, tienen antros en que se esconde todo lo que tienen de más malo y más terrible. Sólo que, en la ciudad, lo que se oculta así es feroz, inmundo y miserable, es decir feo; en las selvas, lo que se oculta es feroz, salvaje y grande, es decir bello.

Víctor Hugo