

LA DERIVA HACIA EL ESPECTRO

IRENE MORENO GARCÍA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

ireneire@hotmail.com

RESUMEN:

Las ruinas industriales laten inertes a cada paso que damos, inadvertidas y refugiadas bajo el resquicio de una civilización muda que ha perdido el norte. El capital nos domina, estamos condicionados por una cultura masificada; personificada en la arquitectura de nuestras ciudades, vibra en simbiosis con los fragmentos de su pasado. Están sin ser. Anónimas. Signo de la transitoriedad imperceptible y la decadencia de nuestro devenir, aguardan impertérritas un futuro tan triste como incierto, haciendo eco vibrante con la fútil esperanza arraigada en los soñadores de imaginar algo mejor.

Vivimos en constante cambio, en deriva continua, sin cuestionarnos nuestra anclada rutina; mas, ¿conocemos lo que nos rodea?, ¿somos dueños de nuestra voluntad? Este trabajo ha nacido a partir de esta idea: cuestionarse el tránsito, el espacio y la fugacidad de lo que abarca nuestra vista y el propio universo sobre nosotros. Capturar con la cámara los pequeños residuos de una urbe mermada por el tiempo como analogía de la incapacidad por agarrar la evanescencia de la existencia.

Palabras clave: ruinas, transitoriedad, fugacidad

THE DRIFT TOWARDS THE SPECTRUM

ABSTRACT:

The industrial inert ruins beat to every step that we take, inadvertent and sheltered under the chink of a mute civilization that has lost the north. The capital dominates us, we are determined by a mass culture; personified in the architecture of our cities, it vibrates in symbiosis with the fragments of its past. They are without being. Anonymous. Sign of the imperceptible impermanence and the decadence of our development, they wait fearless for a future as sad as uncertain, echoing vibrant with the futile hope established in the dreamers to imagine something better.

We live in constant change and drift, without questioning our anchored routine; but, do we know what surrounds us?, are we owners of our will? This work has born from this idea: to question the transition, the space and the fugacity of what includes our sight and the inner universe on us. To capture with the camera the small residues of a city weakened with the passage of time as an analogy of the disability for holding onto the transience of the existence.

Key Words: ruins, impermanence, transience

SUMARIO:

1. Líneas de investigación. 2. Catálogo. 3. Creación de proyectos utópicos. 4. Conclusiones, 5. Referencias bibliográficas.

1. Líneas de investigación.

1.1. *Situacionismo. Deriva y psicogeografía.*

En la obra 'La sociedad del espectáculo' (Debord, 1967), se parte de la idea de que la realidad se plantea artificialmente sin hacer partícipe a la gente de ella, tan solo con una mera representación de imágenes, con la globalización de las mercancías como base para mantener el capital. Vivimos en la sociedad del consumo, por lo tanto, se crea una abstracción de los objetos a través del dinero y la realidad se convierte en un escenario ficticio y falso, en el que los seres humanos se tornan en máquinas alienadas, autómatas que se rigen por los modelos de actuación que el sistema vende, dando primacía a la relación entre mercancías antes que a la relación entre las personas.

El concepto de deriva nace precisamente de la necesidad de desanclarse de los engranajes que nos vienen impuestos y configurados, romper los esquemas y la rutina, dejándose llevar por el terreno y creando tu propia cartografía personal en torno a tus impulsos y la inercia que te empuje. De esta manera, partiendo del desvío, se rompe con el paradigma cultural que nos viene dado.

La deriva, aplica dentro del contexto de una ciudad, entra en juego con el factor de la psicogeografía, es decir, con la naturaleza emocional intrínsecamente ligada al paisaje, la disposición de los edificios, su uso, etc. Todo está en continua descomposición debido a las nuevas formas de dominación que siempre se van a imponer sobre las antiguas.

1.1.1. *Inercia por lo desconocido: Sophie Calle.*

Tomando el concepto de deriva, la artista francesa Sophie Calle, en su obra 'Suite Venitienne' (1983) expone el riguroso análisis que hace del seguimiento a un completo desconocido por Venecia. Por el simple placer de crear la situación fuera de lo normal, decide apuntar sistemáticamente todos los días los resultados de su búsqueda. Con cámara oculta, gafas y peluca rubia para ocultar su identidad, se echa a las calles, recopilando toda la información que es posible; hasta que consigue dar con su objetivo. Sin embargo, la historia acaba con un desenlace que ella misma no esperaba: la cazadora cazada. El señor responde ante ella impertérrito, sin sobresaltarse. ¿Qué esperaba realmente? Sus designios no conducían hacia una meta concreta, mas la mera indiferencia del sujeto que espiaba terminó siendo desconcertante para ella. No buscaba nada, tan solo el simple placer de romper con la monotonía y dejarse llevar por una ciudad ajena, libre de ir a donde quiera, sacando fotos ocultas a gente por la calle, almas desconocidas en cuerpos similares. ¿Buscaba encontrar un pedacito de ella misma en esas calles? ¿En Henry B., el hombre que perseguía? La realidad le devolvió su propio reflejo al fin y al cabo.

En otros trabajos, la artista vuelve a desvelar su marcado interés por interactuar con sujetos anónimos, mundos desconocidos que trata de saborear con un perspectiva somera y efímera, para quedarse con el recuerdo fugaz y efímero, como en 'Les dormeurs' (1979), donde fotografía a un grupo de personas que invita a dormir a su casa.

1.2. *El espacio. Presencia y ausencia.*

Nuestro espacio, el que habitamos, está influenciado por un modelo secuencial automatizado que nos obliga a actuar según unos parámetros rutinarios. Lo delimitamos en la medida en la que nos limitan a nosotros, marcados por la rutina y la repetición progresiva de las mismas acciones. El espacio y el tiempo se vuelven relativos, sujetos al devenir cósmico, como la esencia de la escritura, la creación y el origen a raíz de la nada que al final vuelven a retroalimentarse volviendo hacia lo mismo: 'Lo que resta en la escritura no es el sujeto ni su historia, el yo ni las cosas, sino el vacío de una historia, su mero itinerario

sin rumbo indefinido ni finalidad (...) quedando tan sólo la huella impresa del vacío que el mismo ser es' (Nómadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas. N 12. 2005)

1.2.1. Espacios públicos.

Aquí hago referencia a las urbes, a las grandes extensiones y ciudades que nos dominan. La ciudad concebida en su arquitectura como el reflejo simbólico de el latido universal de los seres que la frecuentan hoy en día. Es necesario verla como un *tableau vivant*, como un modelo operativo, como la frontera entre la realidad y ensueño, haciendo alusión al carácter revolucionario-romántico de los sistuacionistas.

Fotografiando el espacio, cristalizando sus pequeños fragmentos uno a uno, guardándolos como una colección, con ese sentimiento de *weltschmerz*, de desarraigo con la realidad imperante, los guardamos para extirparlos del flujo mercantil.

1.2.2. Espacios personales. Georges Perec.

Perec plantea el espacio personal como vía de refugio y escisión ante lo público, creando categorías y series de todos los elementos que lo componen, viendo esos fragmentos como la parte de un organismo más grande: 'no se puede concebir el espacio como totalidad, sino como fragmento' (Especies de espacios. Perec. 1999, pág 12) Se dedica a hacer un inventario de diferentes lugares donde ha dormido, rememorándolos, preguntándose en qué momento te apropias de un espacio y por qué. Atribuye una secuencia de palabras a cada acción que realiza para intentar diseccionarla y hacer un estudio analítico de ello.

1.3. La foto como espectro. Roland Barthes.

En su libro 'La cámara lúcida' (2003), Barthes nos muestra su concepción de la imagen en la fotografía como una realidad fugaz que precisamente es desprovista de su esencia en cuanto es captada a través del objetivo. De esta manera, la foto es una representación simbólica, una pantomima del referente que está representando. La persona o el objetivo capturado por el estenopo deviene en un fantasma, una ilusión, un intento fallido de sí mismo que puedes intentar reconstruir con más imágenes similares, en diferentes etapas, edades o ángulos, más no conseguirás capturar la esencia de lo fotografiado, pues radica en su carácter efímero. Es el sujeto imitándose para reencontrarse, el tránsito en el que el ser real se siente devenir objeto, como diría Kafka: 'fotografiamos cosas para ahuyentarlas del espíritu' (Barthes. La cámara lúcida. 2003, pág 93)

1.3.1. Studium y punctum.

El autor concibe el 'studium' como la parte cultural de la fotografía, el análisis, la forma. Va a estar influenciado por todo el contexto y la situación que nos rodee, y sirve para analizar la realidad desde una perspectiva objetiva y analítica.

Por otra parte, el 'punctum' es ese pinchazo que sentimos ante ciertas fotos, algo más intrínseco relacionado con el psicoanálisis y el complejo de castración en la infancia por el cual tiene que pasar el niño para superar el Edipo. Es categóricamente subjetivo y en cierta manera es una proyección en la imagen, algo que descubres de ti mismo o que te causa nostalgia o un sentimiento intenso.

2. Catálogo.

3. Creación de proyectos utópicos.

Como reflexión a raíz de estas líneas de investigación llevo a cabo la elaboración de un catálogo de pequeños objetos en ruinas distribuidos por los alrededores de mi barrio, con la intención de captar la concepción fragmentaria y derruida del espacio, invitando al pensamiento y la meditación sobre los resquicios que nos rodean, sin ninguna pretensión más allá de las simples imágenes mostradas.

Al margen de no haber sacado en conclusión la elaboración directa y rotunda de un proyecto, sin embargo desarrollo ciertos proyectos que podría llevar a cabo con las fotografías.

- Analizar, numerar y clasificar los objetos de cada ruina, extirpándolos y colocándolos en diferentes fotos, intercalándose entre ellos, configurando una nueva estructura.
- Marcar un plano cartográfico por Madrid, creando una ruta propia y haciendo una leyenda con los elementos que más me interesaran y añadiendo fotos de fragmentos desconchados y ruinosos de cada lugar.
- Difuminar parte de las ruinas o borrar elementos como alegoría a la transitoriedad, y al concepto de espectro postulado por Barthes.
- Construir un símbolo con varios elementos ruinosos.
- Reconstruir la continuación de cada foto, lo que no se ve, inventando el paisaje o las ruinas, metiéndolo en un contexto diferente.

4. Referencias bibliográficas.

- 'Especies de espacios' (George Perec, 2003)
- 'Please, follow me' (Sophie Calle, 1988)
- 'La cámara lúcida' (Roland Barthes, 2003)
- 'Tentativa de inventario' (George Perec, 2011)
- 'Double game' (Sophie Calle, 2007)
- 'Conversations and actions' (Sophie calle)