

masa y ruina

mass and ruin

eduardo MORALES PALOMARES

estudiante.bellas.artes

eduardomoralespalomares@gmail.com

RESUMEN: La búsqueda de un proyecto artístico que represente el reflejo que nos queda de los cambios vividos desde la Revolución industrial hasta hoy. Usando como escenario e investigación antiguas fabricas y almacenes de la ciudad de Berlín. Un proceso, que pasa por un interés del conocimiento de la zona de trabajo (áreas industriales de la capital alemana) y que llegará a entender estos espacios como una ruina que cambia de uso y vuelve a ser ruina, siguiendo un ciclo histórico.

Palabras clave: Ruina, Masa, Industrial.

SUMMARY: The search for an art project which represents the reflection of different changes since the Industrial Revolution until today. The stage and research will be some old factories and warehouses of the city of Berlin. A process that goes through an interest in the area of knowledge work (industrial areas of the German capital) and come to understand these spaces as a ruin that changes the use and returns to ruin, following a historical cycle.

Key words: Ruin, Mass, Industrial.

SUMARIO:

1. Buscando el cómo 2. Revolviendo la historia 3. El Media Spree 4. Los lugares: Eisfabrik, Arena Berlin 5. Llegando al final 6. Los artistas 7. Masa y ruina, mi obra, fotografías 8. Bibliografía

1. Buscando el cómo.

Todo comienza con el fin de encontrar un ejemplo de ruina industrial que hoy tenga un uso contrario para el que fue concebida, Berlín me da la oportunidad de encontrar estos lugares que me interesan. Lugares que me inspiran porque en su día fueron símbolo de una sociedad mecanizada y hoy lo son de un cambio alternativo, lleno de vida independiente, tolerante y artística. Pero estos espacios que han visto una permuta de ideales y valores están siendo víctimas de un retroceso histórico, ya que un macro proyecto arquitectónico financiado por diferentes instituciones, empresas y particulares amenaza con la destrucción del nuevo ideal cultural para implantar el sistema motorizado capitalista, en el que, lo que un día fueron fabricas, hoy serán oficinas o pisos de lujo. La ruina industrial que se presenta en Berlín, significa tolerancia y libertad, casas ocupas que se han convertido en referente turístico y artístico dan un sentido nuevo a construcciones que custodiaban una multitud de personas automáticas, hoy esta multitud lucha por ser individual por respetar y encontrar un equilibrio dentro del capitalismo. Lo que nos queda de esa masa industrial es el reflejo arquitectónico. Hoy somos partícipes de una masa más individual y libre, pero que en un futuro será tratada con el mismo término y número que las pasadas. Mi propósito es crear una imagen artística de esta idea de masa, un objeto que represente el recuerdo de la muchedumbre productiva de la era industrial y que tenga relación con la ruina metafísica que existiría cuando

los proyectos de reindustrialización de la ciudad tengan lugar... El resultado artístico es un conjunto de esculturas de pequeño formato, cada una de una forma y tratamiento diferente pero que en conjunto crean un sentimiento de igualdad y repetitividad acogiendo así los dos conceptos de masa, la de ayer como unidad mecanizada y la de hoy como individualista pero sin dejar de ser una multitud que cambia la historia. Para llegar a ello hago una retrospectiva histórica sobre algunos puntos de la vera del río Spree donde se situaron grandes factorías y almacenes en el siglo pasado y hago un breve análisis sobre su nuevo uso cultural, y como este cambiara en un futuro siendo un recuerdo, una ruina más de la conciencia social.

2. Revolviendo la historia

Berlín, capital de la Alemania unificada en 1871 se convertía en un punto de referencia político social y sobretodo industrial. La que en el siglo XVIII se conocía como la “Atenas del norte” se veía conquistada por las grandes compañías alemanas, tales como Siemens, Borsig o Schwartzkopff. Los suburbios de la ciudad vivían en una eterna niebla de humo y ceniza creada por las fábricas. En Feuerland (tierra de fuego) un arrabal de Orianenburg, August Borsig construyó la primera locomotora alemana. La ciudad en 1900 alcanzaba los dos millones de habitantes y a medida que se anexionaban las ciudades colindantes como Neuköln o Charlotenburg crecía la población, alcanzando en 1939 más de cuatro millones. Tras la primera guerra mundial la inestabilidad continua. Durante los años 20 Berlín fue una urbe decadente donde numerosos artistas nacionales e internacionales crearon una atmosfera donde los restaurantes más tradicionales, la opera o los teatros convivían con bares del alterne, cabarets o estudios de artistas. Esta época dorada acabó con la llegada del nacionalsocialismo en 1933. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, la gran capital del Reich era un cúmulo de

escombros, una pobre fachada para lo que en otros días fueron fabricas, bares, clubes etc. Durante los años de la guerra fría se alzaba un tipo de frontera único en Europa y que dividió el corazón del viejo continente. El muro de Berlín se convirtió en ruina histórica en 1990 cuando las dos Alemanias se unificaron. Tras esta unión, proyectos faraónicos se han desarrollado para el desarrollo de la ciudad, como Postdamer Platz, la renovación del Bundestag, y el más polémico del que hablaré más adelante, el Media Spree. Estas soluciones arquitectónicas han sido posible gracias a los espacios que quedaron libres de edificios de varios siglos de historia y que fueron destruidos por bombas alidadas o por proyectos urbanísticos soviéticos. El fin del comunismo trajo consigo para Berlín una proliferación cultural comparable al de décadas pasadas. Los alrededores del muro se convirtieron en escenario de movimientos ocupas, la noche Berlinese se dio a conocer por toda Europa y todavía hoy quedan grandes resquicios de este movimiento que comenzó hace más de 20 años.

3. El Media Spree

Es el proyecto arquitectónico más grande de Berlín, donde se plantea la construcción de numerosos edificios, entre ellos rascacielos que albergaran desde oficinas hasta pisos de lujo. Todo ello ocupando 3 kilómetros de la vera del río principal de la ciudad, el Spree. Los promotores son desde el propio distrito Friedrichshagen-Kreuzberg a particulares que compraron parte de estas áreas tras la caída del muro, correos del estado, empresas e incluso el senado ya que se encuentra dentro del plan de renovación del oeste. Ya podemos encontrar varios edificios que han sido construidos, como el O2 World Berlín -sala de conciertos y espectáculos de gran capacidad- o la sede del MTV Europa. Pero aun queda mucho por edificar.

La vera del Spree es una amplia zona que quedo devastada por los distintos sucesos bélicos y políticos de Berlín, mas aun quedan edificios o ruinas de estos del pasado que se han convertido en la resistencia popular contra el Media Spree, algunos de ellos han sido protegidos como patrimonio cultural, como la parte más larga del muro hoy convertida en museo al aire libre. El macroproyecto ha sido ampliamente rechazado por los habitantes de la ciudad, en su mayoría jóvenes, intelectuales, artistas jóvenes... que ven como se apaga la llama cultural que ardía en Berlín tras el fin de la guerra fría. Este sector de la población durante décadas ha ocupado estos edificios, convirtiéndolos en símbolos de libertad, tolerancia y cultura nocturna... Hoy son actividad constante, movimiento, color y música que salvan a la ciudad de ser una capital con valores capitalistas como las del resto de la Europa occidental. Pronto esa corriente será un mecanismo industrial como lo fue en su día, donde las maquinas de las factorías serán ordenadores de oficina y donde las chimeneas de metros de altura serán estructuras de cristal que guarden vanidad de una sociedad que busca el poder por encima de la cultura. Esta lucha ciudadana ha conseguido salvar alguna de las reliquias que quedan en el río, también el gobierno en un intento de interesarse por las peticiones de la oposición al Media Spree, renovó y convirtió un importante almacén de automóviles en una sala de conciertos. Son la Eisfabrik y el Arena Berlin los dos ejemplos de los que hablo y que se convierten en un estudio particular de mi trabajo, forman dos ejemplos que simpatizan dentro de una idea contra industrial del siglo XXI y ser un ejemplo de evolución cultural, como usar la ruina de una edificación que un día representaba el cambio de una época a otra, el nacimiento de un sistema que se basó en la industria.

4. Los lugares:

Eisfabrik.

Después de una lista de lugares visitados y analizados, como una antigua central eléctrica hoy convertida en el club más famoso de Berlín, Berghain, o la casa ocupa hoy cerrada y vendida, Tacheles; he llegado a La Eisfabrik (Fig.1,2 y 3) como ejemplo de un uso libre por los ciudadanos. En su día fue una fábrica de hielo artificial que estuvo en funcionamiento desde su apertura en 1896 hasta 1995. De estilo neoclásico moderno hoy la estructura se conserva en buen estado. Cumple una función libre y fuera de cualquier institución o empresa, a diferencia de los clubes como el mencionado antes, este lugar hoy es casa ocupa, incluso a su alrededor ha proliferado una pequeña “aldea” vegana donde se han construido cabañas huertos y un pequeño sistema de autoabastecimiento., En el interior del edificio viven algunas familias y se organizan eventos pequeños culturales, los graffitis (fig.2) decoran los muros de ladrillo y convierten las paredes en un lienzo sin fin del arte urbano. El problema comenzó cuando el arquitecto Ivan Reimann en 2005 propuso la destrucción del edificio para construir uno nuevo de cristal manteniendo solo tres fachadas que hoy se consideran patrimonio arquitectónico. El distrito al que pertenece la fabrica rechazó junto a la empresa propietaria del espacio TLG el proyecto, en 2007 otro arquitecto propuso una nueva renovación sin modificar lo que quedaba del edificio, pero también fue rechazado. Desde entonces ha crecido una iniciativa popular contra la demolición o renovación del inmueble, se le considera patrimonio cultural y hay algunas ideas que vuelan en el aire como la de un restaurante. Además TLG está acusada de haber descuidado la zona pero aun la situación del edificio no esta tan descuidada y se podría renovar. Así, la fabrica, hoy es símbolo triunfalista de la oposición contra el Media Spree, Es famosa por su azotea que disfruta de vistas a la ciudad y donde muchos jóvenes se reúnen para hablar,

beber o disfrutar del día... Es esta nueva multitud que ocupa el lugar el resultado de la función actual, contraria para la que fue construido... Hoy es una ruina llena de vida.

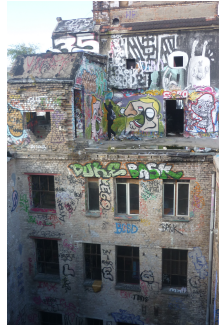

Figura 1. Eisfabrik Berlín, 2013 Figura 2. Eisfabrik Berlín, 2013 Figura 3. Eisfabrik Berlín, 2013

Figura 4. Almacén de autobuses empresa de transportes de Berlín Berlín, siglo XX.

Arena Berlín.

En 1927 se finalizan las obras de la que fue la nave de almacenaje de autobuses más grande de Europa (Fig. 5 y 6). La empresa de transportes de Berlín reunía 240 autos en su momento álgido en los años 30. Durante los años de poder nazi, se siguió usando como depósito e incluso como refugio. Tras la segunda guerra mundial, el conjunto de edificios de la zona, quedó entre la frontera de las dos Alemanias, solo permitiendo la entrada a las autoridades de la RDA y a los trabajadores de la BVG (empresa de transportes de Berlín). Fue en 1995 cuando después de la caída del muro y de 2 años de abandono se decide emprender una renovación con una meta cultural. Hoy en día el espacio se divide en varias partes, un club, bares, salas de exposiciones y la que es la piscina más conocida de Berlín; Badeschiff, (Fig. 7) un proyecto artístico que llevó a cabo la organización de proyectos artísticos de la ciudad.

Este es uno de los ejemplos del movimiento cultural que la ciudad desde la caída del muro ha vivido y que hasta ahora ha sido causa de que Berlín como ya lo fue en los años 20 y 30 sea un referente en el mundo del arte y recoja a miles de artistas.

Hoy este lugar como todos los que rodean al Spree están bajo la amenaza de el plan Media Spree.

Figura 5. Río Spree, Berlín, siglo XX

Figura 6. Almacén autobuses empresa de transportes Berlín, Berlín, siglo XX

Todos estos cambios que ha sufrido la zona, han sido y están siendo un producto visual arquitectónico, la guerra, renovaciones y destrucciones son la huella de un tiempo, son la Ruina que nos queda de un movimiento humano, un constante movimiento que seguía en el siglo XX el ritmo de la segunda ciudad más poblada del mundo, que vivió el estruendo de las bombas, de las batallas, el levantamiento de un muro que fue frontera de dos países y “trinchera” de la guerra fría. Esa gente, las personas que hicieron la historia de la ciudad nos ha dejado una decena de nombres, pero nos falta esa huella de la masa que movió la ciudad.

Figura 7. Badeschiff Berlin Arena, Berlin, 2011.

Figura 8. Arena Berlin, Berlin, 2011.

5. Llegando al final:

He hablado del nuevo movimiento que prolifera en estas ruinas industriales, pero aquí me planteo la cuestión que da vida a mi proyecto artístico: ¿Dónde queda el realizador, el causante de estos proyectos, ya sean los pasados o los presentes? Ese promotor en su día fue la corriente industrial que evoluciono en la mecanización de la sociedad y donde surgió por primera vez el término masa para referirse a la multitud de personas que viven en una nueva sociedad capitalista. Esa masa fue también existente en Berlín, y dejo una ruina material, las edificaciones del periodo industrial, edificaciones que he analizado e investigado. Hoy una nueva multitud ha dado un nuevo significado a estas estructuras convirtiéndolas en valores universales materializados centrandó la cultura como eje de estos. La masa de hoy esta viva, crea, sale, baila, actúa, hace arte... es más libre y más independiente, original y creativa... Es presente y la palpamos, somos nosotros que vivimos... pero algún día seremos parte de estas ruinas, los conciertos, las discotecas, los estudios de arte quedaran vacíos hasta que en algún momento si otro grupo de gente no lo permite se convertirán en solares donde construir una nueva idea industrial que quedo destruida y reutilizada. Y así construyo una “ruina” una obra que representa el tiempo pasado presente y futuro simbolizando aquella masa que hoy también es ruina y la de hoy que será ruina. He hecho de un concepto un objeto que en si mismo será ruina, el reflejo de una época pasada. En la escultura y en la fotografía es donde he encontrado la vía para poder desarrollar mi idea, una acumulación de objetos artísticos para crear la visión y sensación de multitud, fotografía en blanco y negro por su carácter poético y sus connotaciones históricas además de la neutralidad que aporta, creando una masa más igualitaria. La

figuras son de cerámica cocida negra, hechas a mano cada una con sus diferencias, todas en conjunto forman un igual pero por separado son independientes, aquí entra las dos mentalidades de las que he tratado; la industrial en la que la gente es igual, un cúmulo de proletarios con los mismos ideales y funciones, y la de hoy que es multitud en el sentido físico pero no en el teórico, ya que en ésta hay creadores, ideas diferentes, existe la individualidad. Las fotografías así pues han sido tomadas en el Berlín Arena y en la Eisfabrik, los dos ejemplos con los que he trabajado anteriormente. Una serie de artistas me han inspirado sobretodo en el sentido más plástico del proyecto:

6. Los artistas:

Para la elaboración del trabajo me he inspirado en varios artistas tanto por el concepto como por el resultado plástico, pero han sido estos últimos los que más me han ayudado a encontrar un lenguaje estético que funcione con mi idea. Giacometti, Henry Moore, Antony Gormly, Isaac Cordal, Juan Muñoz, Giuseppe Pellizza y Shirin Neshat:

Figura 9, Henry Moore, Tate Britain, Londres

Figura 10, Giacometti

Figura 11, Antony Gormly

Figura 12, Juan Muñoz

Figura 13, Giuseppe Pellizza

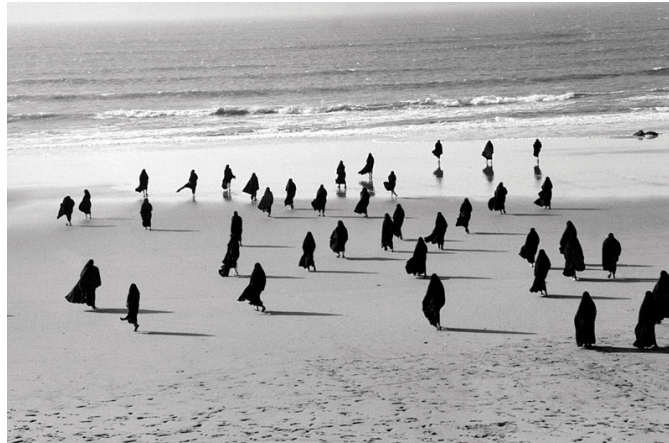

Figura 14, Shirin Neshat

Figura 16, Shirin Neshat

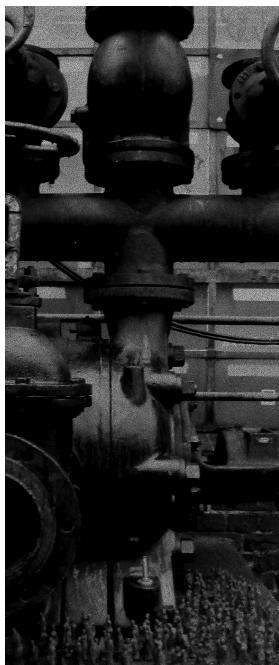
Figura 17, Isaac cordal

7. Masa y ruina, mi obra, fotografías:

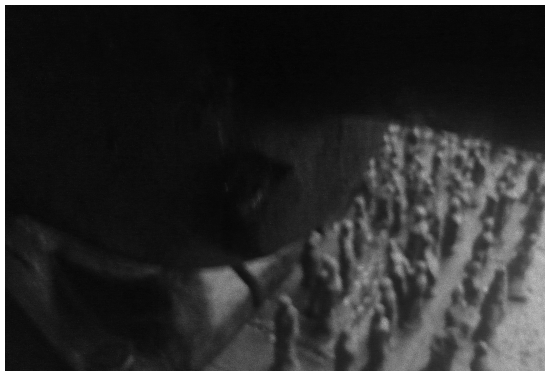

8. Bibliografía:

http://es.wikipedia.org/wiki/Shirin_Neshat
www.antonygormley.com/
www.visitberlin.de/es/articulo/el-periodo-revolucionario-aleman-decadas-de-1830-a-1870-y-el-imperio-aleman-1871-1918
www.arena-berlin.de/
www.lonelyplanet.es/destino-europa-alemania-berlin-9-historia.html

[http://de.wikipedia.org/wiki/Eisfabrik_\(Berlin-Mitte\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Eisfabrik_(Berlin-Mitte))

www.berlin-eisfabrik.de/

<http://en.wikipedia.org/wiki/Mediaspree>

www.ms-versenken.org/

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_masas

Revista: Historia y vida- El derrumbe de Berlín- N° 534 Septiembre 2012

