

**EL.
ARTE
INECE
SARIO**

COMUNICACIONES

Vanitas de la crisis. Reflexión artística sobre la experiencia del encuentro con los restos del Otro

ALCAIDE RAMÍREZ, AURORA

Profesora Contratada Doctora, Universidad de Murcia, Departamento de Bellas Artes, Grupo de Investigación Arte y Políticas de Identidad

PALABRAS CLAVE: Otredad, desahucio, casa, naturaleza muerta, apropiacionismo artístico.

KEYWORDS: Otherness, eviction, house, still-life, artistic appropriationism.

RESUMEN

Este artículo trata de razonar sobre el propio proyecto y proceso creativo, reflexionando en primer lugar sobre su desarrollo conceptual, para después abordar la materialización práctica de la idea. El estudio se centra en el último proyecto acometido, titulado Vanitas de la crisis o el (des)encuentro con el otro, un trabajo aún en proceso de realización cuyos primeros resultados artísticos sirven para ilustrar el discurso desarrollado a lo largo de las páginas de este texto, a la vez que de primeras conclusiones plásticas de la investigación realizada. El proyecto profundiza en la temática de la otredad humana, en cómo encarar la diferencia y en los problemas que pueden derivarse del encuentro con el Otro. Una alteridad hallada, ya no en el espacio público de la ciudad, sino en el privado de la casa, hogar que en el pasado fue morada de otros y que tuvieron que abandonar debido a una sentencia de desahucio. Nociones como las de bodegón, casa, belleza, diferencia, imagen espectáculo, apropiacionismo y poéticas del reciclaje son abordadas a lo largo de los diferentes apartados de este artículo, a la par que se revisan algunas teorías de autores como Néstor García Canclini, Miguel Ángel Hernández-Navarro o Gaston Bachelard. El artículo concluye apostando por el diálogo y las relaciones de intercambio con el Otro, postulado que se ejemplifica perfectamente en las obras realizadas.

ABSTRACT

This article attempts to reason about the project itself and the creative process, reflecting first on conceptual development, then address the practical realization of the idea. The study focuses on the last project undertaken entitled Vanitas crisis or (un) encounter with the other, a work in process of making art whose first results illustrate the discourse developed over the pages of this text, while first plastic conclusions of the investigation. The project explores the theme of human otherness, the difference in how to approach and the problems that can arise from the encounter with the Other. A otherness found, not in the public space of the city, but in the private house, home that in the past was home to others and which had to leave due to a judgment of eviction. Notions such as still life, home, beauty, difference, show picture,

appropriationism and poetic recycling are addressed throughout the different sections of this article, on par with some theories of authors such as Néstor García Canclini, Miguel Ángel Hernández- Navarro or Gaston Bachelard are reviewed. The article concludes betting on dialogue and exchange relations with the Other, postulated that is perfectly exemplified in the works carried out.

INTRODUCCIÓN

En este artículo se revisa la producción artística más reciente de su autora, conectándola con el contexto de crisis actual y las propuestas creativas de diversos artistas, tanto del pasado como coetáneos, afines a nivel formal o conceptual.

Si en los últimos años se ha investigado a nivel teórico y práctico acerca de las Estéticas Migratorias, intentado plasmar en las obras realizadas la visión que se tenía sobre los movimientos migratorios dirigidos hacia España en la última década, utilizando para ello un lenguaje metafórico, más próximo a la abstracción que a la figuración, y alejado del dramatismo de la realidad abordada; en la actualidad esa investigación ha sido reconducida hacia el análisis de la alteridad: de las experiencias de la diferencia y de la confrontación con el Otro, pero no únicamente el Otro cultural, sino también el social, y la otredad humana en general.

El proyecto artístico objeto de estudio de este artículo aborda el tema de los desahucios, pero no exclusivamente desde un punto de vista crítico-político, analizando las causas y consecuencias de esta problemática que hostiga a la sociedad española desde que se afianzara la crisis en nuestro país, sino y, especialmente, desde la perspectiva de los que llegan a una casa tras un desahucio, y se encuentran con los objetos más íntimos de unas personas que son totalmente desconocidas. Conceptos como el de casa, identidad, lo ajeno y lo propio, lo público y lo privado, lo exótico y extraño etc., impregnan las últimas propuestas artísticas realizadas, así como las páginas de este texto.

EL (DES)ENCUENTRO CON EL OTRO

El "interés por el otro rara vez desemboca en un saber feliz. Prevalen más bien las dudas sobre la posibilidad de conocer la alteridad, comunicarse con los diferentes y actuar en forma significativa en relación con ellos".¹ Estas palabras, pronunciadas por el antropólogo Néstor García Canclini, resumen a la perfección el sentimiento que, por lo general, el ser humano experimenta ante todo aquel que es desemejante a él -a nivel cultural, físico, intelectual, económico, social, político, religioso etc.-, y, por extensión, ante sus objetos, pertenencias y entorno. Se tiende a formular opiniones desfavorables hacia las personas que son distin-

tas, principalmente por el desconocimiento que existe sobre ellas, una ignorancia que suele derivar en miedo; temor generalmente justificado en aras del instinto de supervivencia, pero que en realidad no es más que una proyección de los propios fantasmas interiores. "Las imágenes del Otro", afirma el artista Rogelio López Cuenca, "son en realidad fruto de la proyección de la fascinación y el miedo por lo desconocido en nosotros mismos".²

La aceptación de la diferencia sigue siendo, en gran medida, la asignatura pendiente de la humanidad, y en ello precisamente consiste la alteridad, en "un cambio de mirada, en el reconocimiento de la 'diferencia'".³ Pero para que este hecho sea posible las personas no sólo tienen que liberarse de sus propios monstruos interiores, sino también de los prejuicios, de las cargas educacionales y de los métodos tradicionales de conocimiento -que son herederos de la visión espacial de la perspectiva lineal: sistema de representación que simplifica la realidad reduciéndola a dos dimensiones, eliminando además al resto de sentidos en su interpretación-.⁴ Por lo tanto, no se erraría al establecer como causa principal del rechazo y la confrontación con el Otro al contexto social, político, económico, religioso etc. en el que cada individuo nace, se desarrolla y se forma como persona, en lugar de situarla exclusivamente en relación con la naturaleza individual de cada sujeto. Parafraseando a García Canclini:

"Las posibilidades y dificultades de comunicación y comprensión entre diferentes implican modos socialmente constituidos de hacer, pensar y decir. Lo propio y lo extraño son, más que resultados de elecciones individuales diversas, producto de historias sociales paralelas, instituciones y reglas que conforman a los individuos para pertenecer y actuar en una sociedad específica, y, por tanto, para ver como raros a los demás y tener problemas para encontrarse ellos".⁵

¿Pero qué hacer cuando el Otro habita en tu casa, entendida ésta no como metáfora de nación, sino como el edificio que es propiedad privada? Desde el agudizamiento de la crisis económica que, desde finales de la década pasada, azota a España -y a la mayoría de los países considerados como "desarrollados" en general-, se han registrado numerosos episodios (7300 en 2013)⁶ de familias sin re-

cursos que se han visto imposibilitadas a pagar sus hipotecas, y en consecuencia, que han tenido que abandonar sus casas, la mayoría de las veces de una forma acelerada y dramática.⁷ En la otra cara de la moneda están las personas que, menos afectadas por la crisis, han aprovechado la bajada de los precios en los bienes inmuebles para comprar la casa de sus sueños, una vivienda que en más casos de los deseados procede de los embargos realizados por los bancos. Por otra parte están los actos de casas “okupadas”, bien porque están vacías o bien porque siendo inicialmente alquiladas, con el transcurrir de los meses el inquilino deja de pagar la renta al arrendatario, permaneciendo en la vivienda hasta que se emite una sentencia de desahucio (11 200 en 2013)⁸.

En todos los casos expuestos existe un conflicto de posesión, de adjudicación del espacio al que todos llaman “casa”; pero además -siendo lo más interesante para esta investigación-, todos plasman su huella en el espacio físico que ha servido de morada, bien a través de los objetos y enseres que se dejan, bien mediante las reformas o modificaciones realizadas en el inmueble, o simplemente a nivel energético, una presencia que tardará tiempo en desvanecerse por completo.

¿Qué hacer con los restos del Otro? Esta pregunta es el punto de partida del proyecto artístico Vanitas de la crisis o el (des)encuentro con el Otro, un proyecto autobiográfico que profundiza en el dilema apuntado por García Canclini que se ha recogido al inicio de este apartado: ¿qué hacer? ¿Eliminar rápida y radicalmente las pertenencias y los rastros del Otro o buscar la manera de convivir con él, esforzarnos por conocerlo, para que cada vez nos resulte menos ajeno?

Figura 1. Ejemplo de bodegón en donde reina el orden. Fotografía realizada en una casa que acababa de ser desahuciada.

Paralelamente, y de forma subliminal, las obras que integran el proyecto rescatan la problemática de los desahucios del cajón del olvido y vuelven a ponerla sobre la mesa del debate, usando para ello –como se verá más adelante– métodos muy alejados del drama y sensacionalismo que generalmente caracteriza a las imágenes y titulares propuestos por los medios de comunicación para abordar esta temática.

MI CASA / TU CASA

“Mi” y “tu” son dos pronombres que denotan posesión del sujeto actor sobre el objeto al que acompañan, en este caso “casa”. Aunque en un principio parecen sustantivos excluyentes ¿realmente lo son?, ¿se podría hablar de mi casa y tu casa a la misma vez, es decir, de “nuestra” casa? Para dar respuesta a esta cuestión, primero se hace necesario formular una definición del término casa.

En el ensayo *La poética del espacio*, el filósofo francés Gaston Bachelard reflexiona sobre esta noción, señalando que “la casa vivida no es una caja inerte. El espacio habitado trasciende el espacio geométrico”.⁹ Entendida en este sentido, la casa adquiere características opuestas; por un lado es “maternidad”, “protección”, “refugio”, “fortaleza”, “estabilidad” y “espacio de consuelo e intimidad” (espacio privado). Pero por otro es “expansión” y “universo”, “es celda pero también mundo” (espacio público).¹⁰ En opinión de este autor, “en todo sueño de casa hay una inmensa casa cósmica en potencia. De su centro irradian los vientos, y las gaviotas salen de sus ventanas. Una casa tan dinámica permite al poeta habitar el universo. O, dicho de otra manera, el universo viene a habitar su casa”.¹¹ Para Gaston Bachelard, por tanto, la casa vivida es un espacio

Figura 2. Ejemplo de bodegón caracterizado por el caos. Fotografía realizada en una casa que acababa de ser desahuciada.

abierto, cuyo interior está impregnado de la presencia de su actual propietario pero también de la de los pasados, e incluso de los recuerdos de otras casas habitadas y de los sueños de las casas deseadas. Es una casa contaminada por la naturaleza, y por el mundo exterior, donde las fronteras entre lo privado y lo público se desdibujan y en donde la identidad individual se vuelve permeable a otras identidades; lo ajeno se trasmuta en propio y la disyuntiva entre Yo - Los Otros desaparece para transformarse en NosOtros.

Este concepto de casa es el que sustenta el proyecto

Vanitas de la crisis o el (des)encuentro con el Otro; por ello, entre las dos opciones que se proponían a la pregunta ¿qué hacer con los restos del Otro?, evidentemente se opta por la segunda: “buscar la manera de convivir con él, esforzarnos por conocerlo, para que cada vez nos resulte menos ajeno.” De esta elección se desprende inevitablemente una nueva pregunta: ¿cómo conseguirlo? la respuesta no se hará esperar demasiado...

DESARROLLO FORMAL DEL PROYECTO

El origen del proyecto *Vanitas de la crisis o el (des)encuentro con el Otro* se sitúa en una serie de fotografías tomadas en el interior de casas cuyos inquilinos / propietarios, habían sido recientemente desahuciados. Tras analizar este material fotográfico se advirtió que los objetos registrados se organizaban compositivamente conforme a dos tipologías: orden y caos (ver Figs. 1 y 2). Asimismo, se observó que estas imágenes evocaban reminiscencias a los bodegones barrocos (ver a modo de ejemplo las Figs. 3 y 4) tanto por el protagonismo otorgado a los objetos y seres inanimados, como por su valor simbólico.¹² A través

de estos enseres la ausencia del ser humano se transforma en presencia; de ellos se desprenden microhistorias acerca de sus anteriores poseedores, sobre la trágica situación que los impulsó a abandonarlos y, especialmente, acerca de su intimidad, de sus gustos, preferencias y estilo de vida. Estos restos son testigos y testimonio de una época en decadencia; naturalezas muertas que precisamente nos hablan de eso, de muerte: expiración de los ideales, del sistema social-político-económico vigente, de una vida acomodada no exenta de derroches, de los sueños... En definitiva, al igual que los bodegones clásicos, estas *vanitas de la crisis* “nos hablan del paso del tiempo, de todo lo que el tiempo nos va a quitar, de la muerte y de la pérdida”.¹³

Otra conclusión que revelaron las fotografías realizadas fue que tanto aquellas que compositivamente se estructuraban conforme al orden, como las que lo hacían de acuerdo al caos, irradiaban belleza. En estas imágenes los restos del Otro resultan estéticamente atrayentes, precisamente por ser diferentes a los propios, por su exotismo; pero además, por la melancolía que suscitan, “(...) esa transitoriedad con que se revela la fugacidad maravillosa de las cosas, [y que] acompaña casi siempre al género”¹⁴ del bodegón.

Alberto Ruiz de Samaniego afirma en este sentido que “la naturaleza muerta se correspondería con ese simbolismo peculiarmente equívoco de la tragedia más o menos inminente que subyace siempre en toda belleza”.¹⁵ Esta idea de Belleza como trampantojo, como antesala de la fatalidad, es aplicada a las obras que integran el proyecto *Vanitas de la crisis o el (des)encuentro con el Otro*, de ahí que la apariencia final de la mayoría de ellas se corresponda con cierto canon de belleza; rasgo que potencia el

Figura 3. Evert Collier, *Vanitas*, 1665.
(Fuente: Wikimedia Commons)

Figura 4. Pieter Claeszoon, *Vanitas*, 1625.
(Fuente: Wikimedia Commons)

Figura 5. Aurora Alcaide Ramírez, *(Des)encuentro I*, 2013. Técnica mixta sobre madera, 90x70 cm.

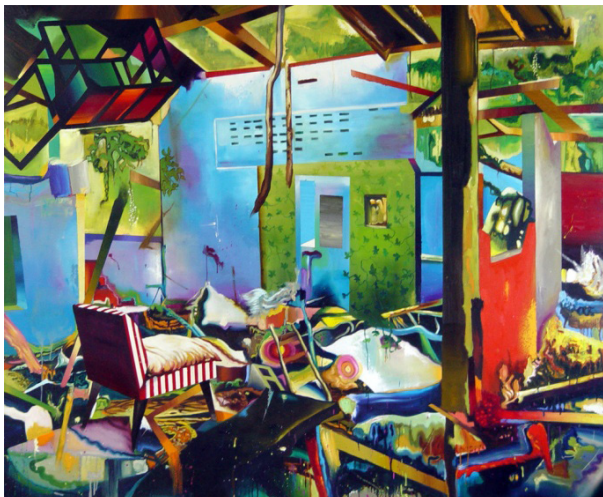

Figura 6. Armando Mariño, *Open room*, 2007. Óleo sobre madera. Cortesía del artista.

carácter decorativo de gran parte de las piezas. (Ver Fig. 5f

Por lo tanto, y siguiendo la estela de artistas como Joel Meyerowitz -serie World Trade Center (2001)-, de Chris Jordan -sus fotografías sobre el huracán Katrina, *Katrina's Wake: Portraits of Loss From An Unnatural Disaster* (2000)-, o del cubano Armando Mariño en obras como *Lamp in the dark* y *Open room* (ver Fig. 6) (ambas de 2007), la estrategia formal que guía este proyecto es la de utilizar la belleza como señuelo, como herramienta de seducción para atraer la atención del espectador, que sólo en una observación más profunda e intencionada de la obra -llevada a cabo únicamente por aquel que no se conforma con las apariencias, con las primeras impresiones visuales- conseguirá acceder a sus otras lecturas. En consecuencia, este proyecto, propone, paralelamente al discurso conceptual expuesto en los apartados anteriores, una reflexión crítica sobre la indiferencia del ser humano ante los acontecimientos dramáticos que convulsionan a la sociedad actual, fruto -en cierta medida-, del bombardeo de imágenes de esta naturaleza al que es sometido diariamente por los medios de comunicación, lo que provoca que éste sólo repare en el nivel más superficial de las imágenes, su estética, olvidándose de la tragedia que entrañan.

En opinión de Miguel Ángel Hernández-Navarro, existen únicamente "dos modos de romper el equilibrio del señuelo de la imagen espectáculo. Dar nada o demasiado. Una dieta de la visión. Cegar el ojo, quitarle todo lo que hay que ver; o darle demasiado de lo mismo, tanto que necesite vomitar".¹⁶ Esta anorexia y bulimia de la visión que el autor anuncia como las únicas vías posibles para el arte hoy en día, son puestas en práctica en las piezas que conforman el proyecto *Vanitas de la crisis* o el (des) encuentro con el Otro. Sin embargo, al tratarse de un *work in progress*, de un proyecto en proceso de ejecución, de momento se han concluido más obras que responden a la segunda categoría, esto es, a la bulimia: piezas construidas mediante fragmentos de papel superpuestos en los que se advierte, tanto en positivo como en negativo, las siluetas de diferentes muebles adheridas sobre un fondo realizado con una capa matérica de óleo. La autoría de este soporte corresponde al artista José Luis Nieto Rivas (Madrid, 1960), que amablemente lo ha cedido para que nos apropiemos de él, lo usemos y reciclemos. Se parte, por tanto, de los restos del Otro para generar la obra, y no exclusivamente en lo referente al soporte, sino también en los diferentes materiales empleados en la misma. Es importante subrayar en este sentido que el formato cuadrangular de las propuestas actúa como metáfora de casa, como campo de batalla donde el Yo y el Otro se encuentran y desencuentran;

NOTAS

- 1 García Canclini, Néstor. "Alteridad". En *Diccionario de relaciones interculturales. Diversidad y globalización*. Complutense, Madrid, 2007, p. 7.
- 2 Comunicación personal con el artista
- 3 Gil Verenzuela, Gabriela. "La Frontera: un espacio para la identidad de la acción". En *Brincando fronteras: creaciones locales mexicanas y globalización*. CONACULTA, México, 2012, p. 315.
- 4 Para ampliar información en este sentido léase el artículo "Hacia una definición de lo exótico, extranjero y exótico. Aproximaciones desde el arte" publicado por la que escribe estas palabras en la monografía *Poéticas del Desplazamiento*. Editum, Murcia, 2013.
- 5 García Canclini, Néstor, op. cit. p.7.
- 6 Muñiz, Antonio. "Los jueces llevan ejecutados 216 desahucios diarios en 2013". Periódico Público, 17 de junio de 2013 [<http://www.publico.es/457375/los-jueces-llevan-ejecutados-216-desahucios-diarios-en-2013>] [Consultado: 15 de noviembre de 2013].
- 7 Según datos del periódico Mundo obrero, el número de suicidios acaecidos en España debido a los desahucios alcanzaba la cifra de 119 en el año 2012. (Delgado, Gema. "Cuando un piso vale más que la vida de una persona. 119 suicidios por desahucios en lo que va de año". Periódico Mundo obrero, 21 de noviembre de 2012 [<http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=2290>] [Consultado: 16 de noviembre de 2013].
- 8 Muñiz, Antonio, op. cit.
- 9 Bachelard, Gaston. "Casa y universo". En *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2000 (3ª ed.), p. 77.
- 10 *Ibidem*, pp. 77-84
- 11 *Ibidem*, p. 84
- 12 Olivares, Rosa. "La vida se va como el humo." *Revista Exit*, 2000, nº 18 Naturaleza muerta-Still life, p. 17.
- 13 *Ídem*.
- 14 Ruiz de Samaniego, Alberto. "El tiempo de un bodegón". *Revista Exit*, 2000, nº 18 Naturaleza muerta-Still life, p. 26.
- 15 *Ídem*. 16 Hernández-Navarro, Miguel Á. *La so(m)bra de lo real: El arte como vomitorio*. Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2006, p. 14. 17 García Canclini, Néstor. *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de interculturalidad*. Gedisa Barcelona, 2004, p. 15.

FUENTES REFERENCIALES

- Bachelard, Gaston. "Casa y universo". En *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2000 (3ª ed.), pp. 70-106.
- Delgado, Gema. "Cuando un piso vale más que la vida de una persona. 119 suicidios por desahucios en lo que va de año". Periódico Mundo obrero, 21 de noviembre de 2012 [<http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=2290>] [Consultado: 16 de noviembre de 2013].
- García Canclini, Néstor. *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de interculturalidad*. Gedisa Barcelona, 2004.
- García Canclini, Néstor. "Alteridad". En *Diccionario de relaciones interculturales. Diversidad y globalización*. Complutense, Madrid, 2007, pp. 7-10.
- Gil Verenzuela, Gabriela. "La Frontera: un espacio para la identidad de la acción". En *Brincando fronteras: creaciones locales mexicanas y globalización*. CONACULTA, México, 2012, pp. 311-329.
- Hernández-Navarro, Miguel Á. *La so(m)bra de lo real: El arte como vomitorio*. Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2006.

Muñiz, Antonio. "Los jueces llevan ejecutados 216 desahucios diarios en 2013". Periódico Público, 17 de junio de 2013 [<http://www.publico.es/457375/los-jueces-llevan-ejecutados-216-desahucios-diarios-en-2013>] [Consultado: 15 de noviembre de 2013].

Olivares, Rosa. "La vida se va como el humo." Revista Exit, 2000, nº 18 Naturaleza muerta-Still life, pp.16-17.