



ON TRACE AND DISPLACEMENTS – JORGE YEREGUI

XXI BECAS ARTES PLÁSTICAS FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN. 2013-2014

ON TRACE AND DISPLACEMENTS (Sobre traza y desplazamientos)

¿De qué hay que trazar un mapa? De aquello (seres, cuerpos, lugares, cosas) que no se puede concebir de otra forma. No es necesario cuando una Ley Universal predice sus posiciones. ¿De qué serviría un mapa de movimientos y posiciones previsibles? Bastaría deducirlos de su Ley. Sin embargo ninguna Ley predice el dibujo de las costas, el relieve de los paisajes o el plano del pueblo donde naciste. Se trata de singularidades, identidades alejadas de toda Ley; se trata de la existencia, y no de la razón. La Ley rigurosa es la mejor de las memorias, sin carga, es decir, ligera, cuando hay que levantar, y después conservar, un trazado para conservar el recuerdo, tan pesado, de las singularidades.

Porque la transmisión de un saber y de las experiencias y viajes de una vida no consiste únicamente en enseñarlos punto por punto y un lugar tras otro, sino que estos lugares, triviales, deben acoplarse todos juntos en una visión global.

Atlas, Michel Serres

Introducción

On Trace and Displacements conforma un proyecto de investigación sobre la construcción y representación del paisaje contemporáneo, sobre la manera como se construye el conocimiento de nuestro entorno.

A partir de la intensa perturbación que el boom inmobiliario ha generado en el territorio, la propuesta indaga sobre la construcción de un paisaje intermedio entre lo que vemos y lo que sabemos, entre lo que nos ofrece la contemplación del lugar y lo que conocemos de él, de los condicionantes que lo conforman. Para ello, el trabajo se centra en aquellos espacios donde se ha iniciado y abandonado un gran proyecto de construcción y los utiliza, a modo de trasfondo, para trabajar sobre la percepción y construcción del paisaje.

On Trace and Displacements propone una reflexión sobre el entorno como generador de conocimiento, como representación de lo que somos. Reflexión que no puede ampararse en las visiones totalitarias que ofrecía la modernidad, y que se acoge a pensamientos marginales, a sensibilidades alternativas ancladas en el trabajo con restos, residuos o fragmentos, a través de la reconsideración de su relación con la cultura artística y arquitectónica.

Hasta la fecha, otros proyectos desarrollados en esta línea han profundizado en la comprensión del paisaje como una construcción cultural situada entre la percepción y

el conocimiento, de tal forma que no existe ya una mirada virgen y tan solo podemos ver lo que ya sabemos. Proyectos como **Cotacero** (2006), donde se establecía un recorrido espacial, y temporal por el espacio interurbano de la Bahía de Cádiz y donde los diferentes restos hallados y fotografiados sobre el paisaje iban desgranando la historia del lugar. Así mismo, la serie de fotografías **En el camino** (2007) proponía un recorrido por la red nacional de carreteras documentando pequeñas construcciones contradictorias que conformaban el paisaje asociado al desplazamiento.

Estas propuestas trataban el paisaje como generador de conocimiento, como representación de lo que somos. Y lo hacían mirando desde “fuera”, con una visión distanciada, externa, que dejando de lado la propia experiencia permitía inventariar el entorno. Ambas series se desarrollaban mediante la elaboración de un catálogo sistemático de imágenes que se ajustaban a una estructura compositiva prefijada.

En la serie **Ciudad, país, Estado** (2011) se produce una evolución en la manera de trabajar. La propuesta se sitúa de nuevo sobre la percepción cultural del paisaje, pero se desarrolla mediante una secuencia de imágenes indisolublemente asociadas al desplazamiento. De esta manera el catálogo formal queda atrás y las fotografías se vinculan a la acción, al caminar.

La propuesta **On Trace and Displacements** incorpora la comprensión del entorno como punto intermedio entre la visión y el conocimiento, pero en esta ocasión lo hace ahondando en la propia experiencia del lugar. De manera directa y prolongada, habitar el paisaje. Entre la precisión del arqueólogo y la ingenuidad del niño que juega, el proyecto se extiende sobre el territorio de forma errática, sincopada, acumulando (una serie de) experiencias directas que sitúan el conocimiento mas allá del archivo o del catálogo, en el terreno de la acción. En este sentido la propuesta evoluciona nuevamente, superando el vínculo entre imagen y desplazamiento, y la experiencia del lugar se intensifica y se expande, también en lo formal, incorporando nuevas técnicas y soportes.

La experimentación del lugar adquiere un renovado protagonismo y el proyecto se transforma en un ejercicio: permanecer en un espacio acotado de forma continuada para reconocerlo, comprenderlo a partir de la vivencia. Recrearse en un contexto determinado, trabajando dentro de sus límites.

DESARROLLO

Una lectura detallada del título, así como de sus acepciones, y de su evolución hasta ***On Trace and Displacements***, ayuda a entender el contenido del proyecto, de los objetivos propuestos y del modo en que ha evolucionado.

trace¹ /treɪs/ n., v., traced, trac•ing,
n. [countable]

1. a mark, sign, or piece of evidence of the existence, influence, or action of someone, something, or some event: Those statues are the only traces of a once-great civilization.
2. a small amount or sign of some quality, characteristic, etc.: a trace of sadness in her smile.
3. an extremely small amount of some substance or part: a trace of copper in that alloy.
4. **traces**, [plural] the series of footprints left by an animal.
5. a tracing, drawing, or sketch of something.
6. a lightly drawn line: the traces on the seismograph when the last earthquake hit.

v. [~ + object]

1. to follow the footprints, tracks, or traces of: The FBI traced the van back to the rental company.
2. to follow (footprints, evidence, the history or course of something, etc.)
3. to find out or uncover by investigating: to trace the cause of the disease.
4. to draw or copy (a line, etc.), as by copying and following the lines of the original on a piece of transparent paper placed over it: She traced the picture of the dog onto her notebook paper.

Como sustantivo *Trace* resulta especialmente relevante en tres de sus definiciones. En primer lugar hace referencia a *marca, signo o evidencia de la existencia, influencia o acción de alguien, algo o incluso de algún evento*, y recupera la memoria del lugar; pero para este proyecto resulta incompleta ya que solo trata la memoria reciente o la frustración, y no alude al espacio latente: el no construido. En segundo lugar, la acepción que cuantitativamente define *una extremadamente pequeña cantidad de alguna sustancia o parte* y que hace referencia a la importancia de esta, a su relevancia por minúscula que sea. Por último, *una línea dibujada con suavidad* define, quizás con excesiva claridad, como se representan estas trazas sobre el propio territorio. Bajo un mismo término tres definiciones que se complementan y describen la parte material, el objeto de trabajo del proyecto, aquello que está ahí, sobre el territorio.

Como verbo, *Trace* literalmente *sigue las huellas, los rastros, las trazas de*, y lo hace de dos formas diferentes. *Segue* sobre las evidencias, sobre las pistas materiales que encuentra a su paso, y también *sigue* sobre lo inmaterial, sobre el curso de la historia, sobre el devenir de los acontecimientos. Incluso *descubre (mediante la investigación)*, aunque no sea el objetivo de este proyecto. Y por último *dibuja, copia siguiendo las líneas del original*, en un ejercicio de traslación.

En definitiva, *Trace* mira (y actúa) sobre el pasado, y esta perspectiva se encuentra presente en el proyecto

Por su parte *Displacement* se incorpora con una mirada al presente, al territorio actual, sobre lo que hay y sobre cómo se interpreta.

displace /dɪsˈpleɪs/ vb (transitive)

1

a : to remove from the usual or proper place; *specifically* : to expel or force to flee from home or homeland <*displaced* persons>

b : to remove from an office, status, or job

c *obsolete* : to drive out : banish

2

a : to move physically out of position <a floating object *displaces* water>

b : to take the place of (as in a chemical reaction) : supplant

Displace(ment) hace referencia al acto de *retirar* algo, o a alguien, *fuera de su lugar habitual o apropiado* e implica el ejercicio de una cierta fuerza. Una acción que desubica, que descoloca dejando tras de sí una fractura entre el lugar y los elementos que lo ocupan.

De esta forma *Displacement* trae al proyecto una mirada sobre el territorio quebrado, sobre la desincronización entre dos tiempos, o entre dos lugares. Una brecha física, patente que se pone de manifiesto en este momento.

Como verbo, *Displace* también implica un movimiento, el propio ejercicio de recorrer.

OBRA (Descripción)

Vanish (without Trace) Fotografía



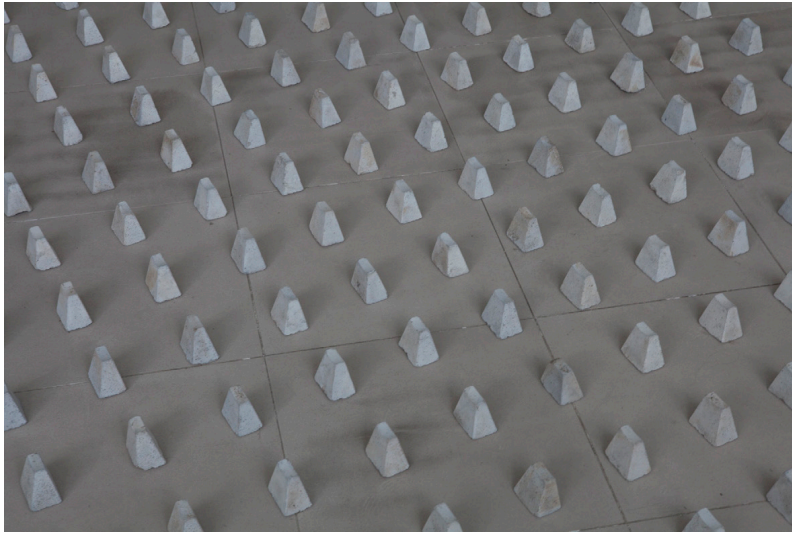
Cuatro imágenes independientes y de gran formato. Documentan pequeños montículos exógenos compuestos por diferentes materiales de construcción que, una vez depositados sobre el terreno, se van disgregando poco a poco hasta desaparecer.

Shortcuts. Fotografía



Una retícula de dimensiones variables compuesta por 551 fotografías de 10x13 cm. cada una. Las imágenes documentan pequeños fragmentos de un bordillo que aparece y desaparece, y que no separa nada, acera o calzada, solo dibuja líneas sobre el paisaje. Para la concepción de esta obra resulta determinante el propio ejercicio sobre el terreno, la acción de rastrear estas marcas de forma obsesiva. La formalización, masiva, pretende apartarse del catálogo, de la clasificación y varía en función del montaje. De esta forma, con cada exposición aparecen nuevas relaciones entre las fotografías: agrupamientos, vacíos, conexiones sin dirección y pequeños recorridos quebrados que cruzan el damero a modo de atajos (shortcuts).

Displacements 1. Instalación



308 separadores de cemento recogidos en el solar de una obra abandonada componen un retícula de dimensiones variables en función del espacio. El material se distribuye generando calles de 10 cm. de ancho en ambas direcciones. La pieza se instala ligeramente desplazada (girada) respecto a la dirección dominante en la sala.

Displacements 2. Instalación



La instalación se compone de sacos de cemento solidificado de forma natural tras una exposición prolongada (años) a la intemperie, de 47x32x13 cm. cada uno. Todos ellos, recogidos en una de las localizaciones, se instalan ligeramente “suspendidos” en el aire mediante soportes de metacrilato transparente y se distribuyen de forma consecutiva dejando calles de 20 cm. entre ellos.

Fader. Video



Proyección multicanal compuesta por 2 imágenes similares en las que aparecen los alzados de dos 2 edificios abandonados casi idénticos. Ambas imágenes recogen el paso del tiempo sobre estas construcciones y lo hacen de forma inconexa, no sincronizada, lo que a su vez genera una fractura entre ellas.

Guidelines. Video



Proyección multicanal compuesta por cuatro recorridos que se desarrollan sobre el territorio de forma simultánea. Estos desplazamientos quedan condicionados por una línea dibujada sobre el terreno que actúa como guía o referencia y determina la longitud del mismo.

De forma análoga a *Shortcuts*, resulta determinante la acción desarrollada sobre el terreno, el acto de recorrer el paisaje anclado a una línea, trasladada del plano urbanístico al territorio, que ha perdido su función mas allá del gesto.

En esta ocasión el motivo no es la traza y, aunque la visión permanece vinculada al suelo, la mirada se despega del terreno, se levanta ligeramente observando mas allá, alrededor, en un ejercicio de desplazamiento programado, rítmico.

Time Lapse. Video



Proyección monocal de gran formato que, a modo de cierre, ofrece una visión desde el interior de los solares, desde la inmovilidad y el tiempo paralizado, hacia el exterior.

LISTA DE OBRA

Vanish (without Trace) 1

Inyección de tinta sobre papel de algodón.

130x165 cm.

Edición de 3 +2 p/a.

Vanish (without Trace) 2

Inyección de tinta sobre papel de algodón.

130x165 cm.

Edición de 3 +2 p/a.

Vanish (without Trace) 3

Inyección de tinta sobre papel de algodón.

130x165 cm.

Edición de 3 +2 p/a.

Vanish (without Trace) 4

Inyección de tinta sobre papel de algodón.

130x165 cm.

Edición de 3 +2 p/a.

Shortcuts

551 fotografías de 10x13 cm. c/u.

Copias cromogénicas.

Dimensión total variable.

Edición de 3 +2 p/a.

Displacements 1

308 separadores de cemento.

7x5x8 cm. c/u.

Edición única.

Displacements 2

Sacos de cemento solidificado, separadores de metacrilato.

47x32x13 cm. c/u.

Edición única.

Guidelines

Proyección multicanal.

Video HD.

Loop.

Edición de 5 +2 p/a.

Fader

Proyección multicanal.

Video HD.

Loop.

Edición de 5 +2 p/a.

Time Lapse

Proyección monocanal.

Video HD.

Loop.

Edición de 5 +2 p/a.



Vanish (without Trace) 1

Inyección de tinta sobre papel de algodón.

130x165 cm.

Edición de 3 +2 p/a.



Vanish (without Trace) 2

Inyección de tinta sobre papel de algodón.

130x165 cm.

Edición de 3 +2 p/a.



Vanish (without Trace) 3

Inyección de tinta sobre papel de algodón.

130x165 cm.

Edición de 3 +2 p/a.



Vanish (without Trace) 4

Inyección de tinta sobre papel de algodón.

130x165 cm.

Edición de 3 +2 p/a.



Shortcuts

551 fotografías de 10x13 cm. c/u.

Copias cromogénicas.

Dimensión total variable.

Edición de 3 +2 p/a.



Shortcuts (detalles)

551 fotografías de 10x13 cm. c/u.

Copias cromogénicas.

Dimensión total variable.

Edición de 3 +2 p/a.



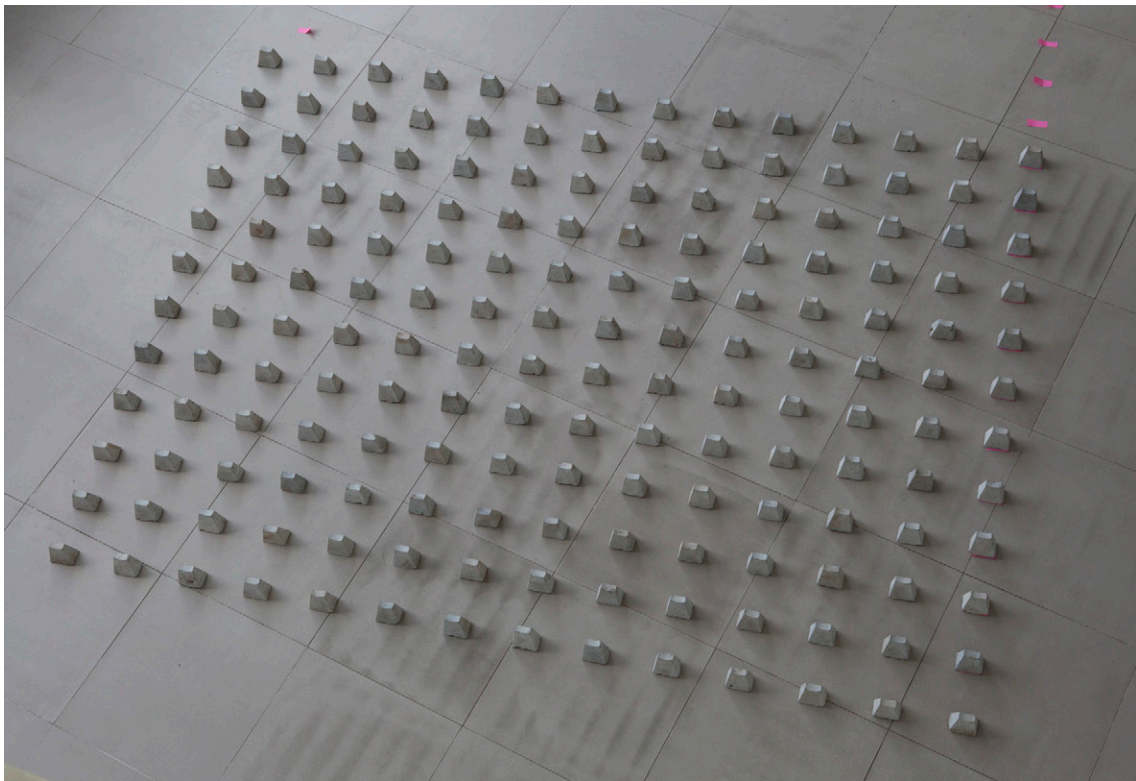
Shortcuts (instalación)

551 fotografías de 10x13 cm. c/u.

Copias cromogénicas.

Dimensión total variable.

Edición de 3 +2 p/a.



Displacements 1

308 separadores de cemento.

7x5x8 cm. c/u.

Edición única.



Displacements 1 (detalles)

308 separadores de cemento.

7x5x8 cm. c/u.

Edición única.



Displacements 2

Sacos de cemento solidificado, separadores de metacrilato.

47x32x13 cm. c/u.

Edición única.



Displacements 2 (detalles)

Sacos de cemento solidificado, separadores de metacrilato.

47x32x13 cm. c/u.

Edición única.



Guidelines

Proyección multicanal.

Video HD.

Loop.

Edición de 5 +2 p/a.



Guidelines (detalle canal 1)

Proyección multicanal.

Video HD.

Loop.

Edición de 5 +2 p/a.



Guidelines (detalle canal 2)

Proyección multicanal.

Video HD.

Loop.

Edición de 5 +2 p/a.



Guidelines (detalle canal 3)

Proyección multicanal.

Video HD.

Loop.

Edición de 5 +2 p/a.



Guidelines (detalle canal 4)

Proyección multicanal.

Video HD.

Loop.

Edición de 5 +2 p/a.



Fader

Proyección multicanal.

Video HD.

Loop.

Edición de 5 +2 p/a.



Fader (detalle)

Proyección multicanal.

Video HD.

Loop.

Edición de 5 +2 p/a.



Fader (detalle)

Proyección multicanal.

Video HD.

Loop.

Edición de 5 +2 p/a.



Time Lapse

Proyección monocanal.

Video HD.

Loop.

Edición de 5 +2 p/a.

OBRA (Otros Materiales)

En este apartado se detallan algunas obras que, habiéndose producido durante el proceso de trabajo, no encajan en el corpus que da forma al proyecto por sus características estéticas, formales o conceptuales.

Sin título (Blocks). Fotografía



Sin título (Tiles). Fotografía



Sin título (Sack). Fotografía



Sin título (Plans). Video

Plano fijo sobre los restos abandonados tras desmontar una caseta de obra.



Sin título (Red bricks). Video



Conjunto de videos compuestos por planos fijos que buscan las fugas entre los ladrillos para dejar entrever el paisaje. Se formaliza mediante una instalación compuesta por varios monitores situados en diferentes planos que construyen una imagen poliédrica.

Sin título (Topography). Instalación

Mesas o soportes neutros sobre los que se instalan bloques de imágenes apiladas que construyen una retícula. La suma de todos estos bloques compone una imagen aérea de cada uno de los solares sobre los que se ha trabajado



PROCESO

El proyecto, tal y como viene haciéndose en trabajos anteriores, se ha desarrollado mediante la experimentación práctica y sus posibles formalizaciones así como a través de la investigación teórica. Ambas líneas, teórica y práctica, han ido evolucionando de manera simultánea, sosteniéndose la una a la otra y conformando dos itinerarios complementarios.

Desarrollo teórico

A nivel teórico mediante la consolidación de un conocimiento en torno al territorio, al paisaje y a la ruina; a su valor simbólico desde diferentes campos como el arte, la arquitectura y la propia teoría del paisaje.

Destacan las siguientes lecturas:

- *Walkscapes. El andar como práctica estética*. Francesco Careri. Editorial Gustavo Gili. 2009
- *Paisaje y arte*. Varios autores (Director: Javier Maderuelo) Abada Editores. 2007
- *Paisaje y territorio*. Varios autores (Director: Javier Maderuelo) Abada Editores. 2008
- *Breve tratado del paisaje*. Alain Roger. Editorial Biblioteca Nueva. 2007

Y de forma tangencial:

- *Atlas*. Michel Serres. Cátedra. 1994

Por otra parte se viene desarrollando un prolongado proceso de documentación en torno al boom y ocaso inmobiliarios en general, mediante la recopilación de diversos materiales como artículos de prensa o informes de Greenpeace y Ecologistas en Acción sobre construcción masiva y destrucción de la costa.

Además resulta imprescindible la búsqueda de información precisa sobre solares abandonados que puedan resultar útiles para el desarrollo práctico del proyecto. En este sentido destaca la publicación de Julia Schulz-Dornburg *Ruinas modernas. Una topografía del lucro*, que recoge un amplio catálogo sobre este tipo de espacios con información detallada sobre las características de cada lugar: Usos de suelo, superficie, número de viviendas, propietario, constructor, evolución administrativa del proyecto, eslogan, etc.

Desarrollo práctico

A nivel práctico el proyecto se desarrolla en tres fases:

- Localización
- Trabajo de campo
- Formalización

En la primera fase se visitan diferentes tipos de solares abandonados, denominados “puntos calientes” en la propuesta de trabajo. Cada uno de ellos reúne características y condicionantes diferentes, tanto por su ubicación como por la escala y el nivel de desarrollo alcanzado antes de ser abandonados. La amplitud del campo de trabajo permite miradas diversas y enfocar el proyecto desde aproximaciones muy diferentes, lo que, en un principio, podría generar cierta confusión una vez formalizado. Para evitar esta dispersión se decide concretar la propuesta sobre el propio territorio, sobre el terreno, mirando en horizontal. En consonancia, se decide concretar el grueso de la propuesta en cuatro solares donde el escaso nivel de desarrollo, normalmente una primera fase de movimiento de tierras y urbanización, concentra la visión en el suelo. Una mínima transformación del sustrato, de lo que se define como territorio, que genera una drástica transformación en el paisaje.

Localizaciones:



El Reino de Don Quijote

Ubicación: Ciudad Real

Usos: Residencial, deportivo.

Superficie: 683 ha.

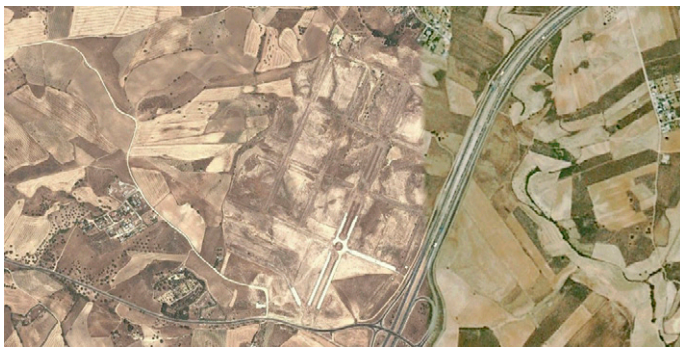


Ciudad Zaragoza Golf

Ubicación: La Muela, Zaragoza.

Usos: Residencial, deportivo.

Superficie: 357 ha.



Parque empresarial la Torre

Ubicación: La Torre de Esteban Hambrán, Toledo

Usos: Industrial, terciario.

Superficie: 60 ha



El Saboyal

Ubicación: San Mateo de Gállego, Zaragoza.

Usos: Residencial, deportivo.

Superficie: 202 ha

Trabajo de campo

Este se desarrolla en cada uno de los espacios seleccionados mediante largas y continuadas sesiones que permiten experimentar el lugar. Espacios cuya singularidad demanda aprehender el tiempo, o la ausencia del mismo, que lo inunda todo.

La obligación autoimpuesta de permanecer en estos lugares durante 12h o 14h al día va dando sus frutos y se suceden diferentes fases y estados de ánimo que determinan la experiencia del lugar.

Las obras desarrolladas responden a múltiples estrategias para reconocer el entorno. En ocasiones son consecuencia de una acción programada que se desarrolla según lo previsto, otras veces fruto de la experimentación improvisada, del ensimismamiento o de la convulsión. En cualquier caso, son las características del lugar las que actúan como imán, como detonante obsesivo que obliga a volver una y otra vez sobre el territorio, sobre sus hitos y referentes, para tratar de comprender. Y es la manera de abordar este espacio la que determina el resultado final.

Formalización

La formalización en el estudio varía de unas obras a otras, pero en todo momento se ha pretendido que estas funcionasen con cierta autonomía, a la vez que se ensayaban lecturas cruzadas entre ellas.

Aunque el material recopilado (imágenes, videos y restos) viene cargado de significado y el proceso de formalización pretende ser bastante inmediato y poco “elaborado”, respetando el potencial que subyace en la crudeza del proyecto, de los lugares y de los materiales, en ocasiones es interesante introducir un nuevo giro, de forma que la lectura de la obra se amplíe, como sucede con *Shortcuts*, *Fader* o *Guidelines*.

Durante el trabajo en el estudio se ha confirmado la intuición de que la amplitud del proyecto podría generar cierta confusión si no se seleccionaban las obras de forma cuidadosa, buscando relaciones estéticas, formales y conceptuales entre ellas. Por este motivo aparecen también un grupo de trabajos independientes que quedan fuera de la selección ***On Trace and Displacements***, pero que darán lugar a nuevas propuestas

