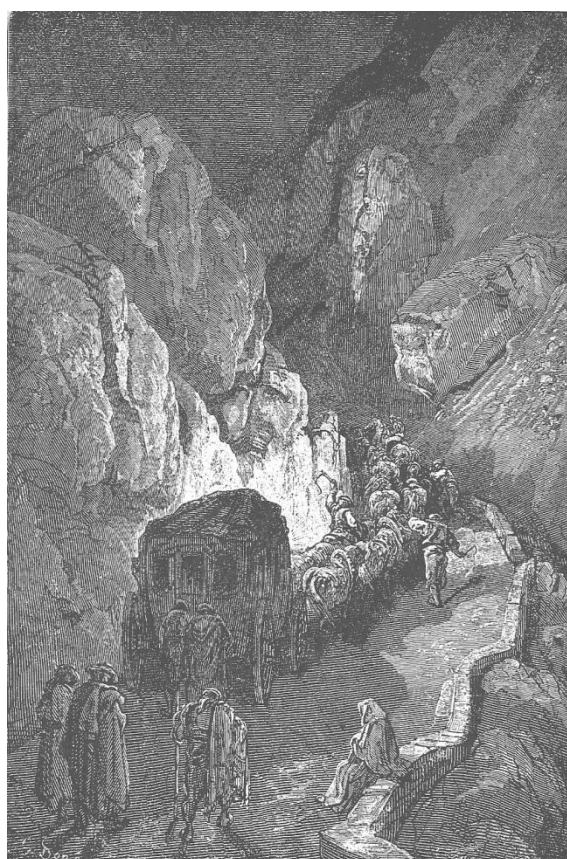

I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería

Del 15 al 30 de Septiembre de 2013

Por los caminos a través del arte contemporáneo

Mª Dolores Villaverde Solar

Por los caminos a través del arte contemporáneo.

Mª Dolores Villaverde Solar.

Introducción.-

Tras conocer la información sobre la celebración del presente *I Congreso Virtual sobre H^a de la Caminería*, me sentí rápidamente atraída por su título y decidida a participar en un congreso que si bien se aleja de mi ámbito de estudio¹, creo que también tiene cabida en él una humilde aportación desde la Historia del Arte. Por momentos, me parecía una osadía el simple hecho de planteármelo y eso llevó a que los apuros fueran surgiendo nada más iniciar la redacción del texto, pues me preocupaba utilizar correctamente los términos. “Caminería”, siempre lo limité (no sé si correctamente) a la construcción de carreteras o puentes, y a la labor de ingenieros o arquitectos. Buscando su definición, el Diccionario de la RAE la define como:

1. Conjunto de caminos.
2. Estudio de los caminos y de otras vías de comunicación.

Sin embargo considero que es mucho más que eso, a través de las construcciones de vías, senderos o carreteras está la historia de los pueblos y de la evolución humana. Caminos y vías de comunicación que han sido desde siempre parte de la Historia y sirven de manifestación de cómo se han organizado los grupos o pueblos. Surgen sus construcciones desde la Antigüedad por la necesidad de comunicarse, tanto para poder trasladarse, como para comerciar con productos.

Se cree que los primeros caminos nacen por el paso de los animales y humanos por el mismo lugar, ahora bien, la construcción por parte de los humanos de calzada o vías está presente en civilizaciones como la egipcia, persa y por supuesto, romana. El Imperio Romano en su momento de esplendor construyó una amplia red de carreteras, vías romanas, y otras obras

¹ Historia del Arte Moderno y Contemporáneo.

ingenieriles como puentes o acueductos. En un primer momento el sistema de vías fue diseñado con fines militares, políticos y económicos ya que facilitaba el comercio. En la Edad Media la construcción de carreteras sufre una caída hasta que vuelven a activarse con el apogeo de las peregrinaciones. Y realmente, habrá que esperar a la Edad Contemporánea, para hablar de un resurgimiento en la fábrica de carreteras. Llegado el siglo XX la aparición del automóvil es fundamental para la ampliación de la red de carreteras, y sobre todo para la creación de nuevos sistemas de construcción y/o pavimentación.

En pleno siglo XXI, autopistas, autovías, o rotondas invaden nuestros caminos, y a ellas se han unido las nuevas tecnologías: radares y cámaras nos controlan, aparece el GPS, los pagos en autopistas se pueden de manera electrónica... Y así, llegados a este momento de la historia, decidí unir caminería y arte contemporáneo, pues si bien son temáticas muy distintas, aparentemente totalmente alejadas entre sí, tienen ciertos vínculos en común.

El llamado "arte actual" implica romper con las técnicas tradicionales del arte, -ya no se habla de pintura o escultura, se aplica la fotografía, el vídeo, el arte digital-, pero además presenta connotaciones diferentes, es más que observar la obra de arte, la creación pasa a ser un proceso de reflexión del que participan artista y público. La forma de conseguir este objetivo varía, hablándose de instalaciones, acciones, performances, donde la percepción visual y acústica del espectador/a se convierte en componente básico para la comprensión de su significado pues todas las creaciones están repletas de símbolos gracias a los que se comprende el sentido de la representación artística.

Partiendo de esta premisa, mi aportación al congreso es un tanto diferente, esperando de todas formas contribuir -aunque desde otro ámbito y de otra forma-, al conocimiento de los caminos, los caminantes y las vías de comunicación a través de una breve selección de artistas contemporáneos que decidieron tomarlos como tema para sus creaciones.

A modo de ejemplos².-

El primer acercamiento al tema se hará con una creación del artista de origen búlgaro **Christo Javacheff** (n.1935) que trabaja envolviendo edificios, puentes, islas... que tienen como intención perturbar el paisaje. Es un arte no transportable, que no se desarrolla en un museo, y efímero, siendo las telas uno de los elementos de la obra, mientras el otro elemento es el edificio o terreno a cubrir. En colaboración con su esposa, la también artista **Jeanne-Claude** (Marruecos, 1935 - EE.UU., 2009), envuelven el *Pont Neuf* entre 1984 y 1985. Para envolverlo se necesitaron 40.000 metros cuadrados de tela poliamida color arena. Al finalizar su envoltura, cambia el puente y su uso, pues de repente no se puede cruzar y eso es el objetivo final del proyecto: manipular el espacio, en este caso un puente creado por los hombres.

Antonio López -pintor español nacido en Tomelloso en 1936 que huye de etiquetas pero al que es imposible desvincular del hiperrealismo³- es sobre todo popular por sus cuadros de *La Gran Vía*, que pinta durante cinco veranos, desde 1975. Son imágenes de una de las principales calles de Madrid, construida a principios del siglo XX y lugar de paso obligado para turistas pero también a nivel comercial y cultural pues es famosa por sus cines y teatros.

El autor, se levantaba al amanecer y salía a pintar la calle al natural siguiendo las pautas de los impresionistas franceses. Cargado con sus utensilios de pintor, primero observaba y captaba la luz de esas horas para luego plasmarla en sus lienzos. Silenciosa y vacía, convierte en protagonista absoluta a la gran avenida representativa por excelencia de la ciudad de Madrid. Según palabras del propio autor la Gran Vía le parecía “muy

² Para una mayor facilidad en la lectura del texto, se ha seguido un orden cronológico de autores/as.

³ El Hiperrealismo es una tendencia de la pintura surgida en Estados Unidos a finales de los años sesenta del siglo XX. Propone reproducir la realidad con más fidelidad que la misma fotografía.

surrealista⁴ y así la reflejó, carente de presencia humana, atemporal, metafísica al fin, de modo similar a las pinturas de Giorgio de Chirico.⁵

Antonio López: *La Gran Vía*.

Esther Ferrer⁶ es una artista que forma parte del grupo español de vanguardia ZAJ. Considerada posdadá, (pues el absurdo es un componente habitual de sus creaciones), también se implica en cuestiones de género, dedicando parte de su obra a la representación del cuerpo femenino como signo de identidad, invitando al espectador a que reflexione. Una de sus performances más conocidas se titula *Se hace camino al andar*, basado en la poesía de Antonio Machado. La performance se puede realizar en cualquier ciudad del mundo y en cada lugar la artista toma un punto de partida y va andando sobre rollos de cinta adhesiva. Va así trazando un camino que culminará donde ella decida. La línea indica de dónde vienen pero no dónde acabará. La creación es un ejemplo de la percepción que tiene la artista del espacio y del paso del tiempo pero también significa que ella es dueña de su propio destino y que la calle/el camino es hecha por ella misma.

Esther Ferrer: *Se hace camino al andar*.

⁴ http://elpais.com/diario/2010/04/04/madrid/1270380254_850215.html

⁵ Giorgio de Chirico (1888-1978), fundó la Escuela metafísica, que forma parte de la vanguardia surrealista. La pintura metafísica parte de la figuración y de una apariencia realista, pintando plazas y calles italianas cargadas de misterio y símbolos. Vacías de figuración las obras se caracterizan por sus arquitecturas vacías y extrañas perspectivas.

⁶ Nacida en San Sebastián en 1937.

Anna Mª Maiolino, nace en Italia (Scalea, 1942), aunque vive en Brasil. Formó parte del movimiento antropofágico brasileño⁷, pero no es posible separarla del feminismo, del land art, o del arte povera⁸. Es una artista que trabaja tanto la fotografía como el dibujo, la escultura, el vídeo o las creaciones efímeras. En sus creaciones utiliza múltiples materiales y lenguajes partiendo de obras de apariencia sencilla pero con una gran carga conceptual que profundizan en temáticas a partir de un continente muy básico que se llena de un contenido complejo y crítico. Como ejemplo para un congreso dedicado a la Historia de la Caminería seleccioné la performance *Entrevidas* de 1981, en la que la artista caminaba descalza en una calle llena de huevos que podían romperse, en alusión a la mezcla de miedo y esperanza que entonces se vivía en Brasil, que había iniciado un proceso de democratización lento y gradual. En el año 2011 el CGAC⁹, centro de arte contemporáneo por antonomasia en Galicia, realiza una retrospectiva de la artista. En las salas del centro se expuso una versión en la que el visitante que entra debe caminar entre huevos esparcidos por el suelo si quería llegar al centro de la sala donde hay un huevo abierto sobre un plato en una peana. La obra tiene múltiples significados, pues convierte a ese huevo en símbolo de la vida en gestación, pero la performance, es a la vez una reflexión sobre las políticas de género, de reproducción o de familia en muchos lugares del mundo.

Anna Mª Maiolino: *Entrevidas*.

⁷ Que nace con intención de que los artistas brasileños “devoren” las influencias extranjeras y las convirtieran en algo nuevo.

⁸ El Arte pobre se da a conocer en los años sesenta del siglo pasado. Sus creadores utilizan materiales considerados “pobres”, o incluso de desecho.

⁹ Inaugurado en 1993 en Santiago de Compostela (A Coruña). Para su diseño se cuenta con el arquitecto portugués Álvaro Siza.

Hamish Fulton (Londres, 1946) concibe su obra como una parte del hecho de caminar mientras fotografía el recorrido realizado por él mismo. Fulton, uno de los más importantes artistas del land art¹⁰ (arte de la tierra) inglés, desarrolla todo su arte en torno al hecho de caminar y lo plasma en fotografías, acciones, instalaciones... Su idea es transmitir al espectador la experiencia más espiritual que física de caminar. Para él la soledad forma parte de sus obras, así como las piedras o tierra del camino, la gente con la que se encuentra, las huellas de sus pasos...

Fulton se trasladó a Lanzarote en febrero de 2004, para desarrollar un proyecto expositivo en la Fundación César Manrique. Durante su estancia en la Isla, realizó siete jornadas de caminata. Comenzó a caminar el 10 de febrero y, durante los días siguientes se movió a pie por el norte de la Isla. Las caminatas se iniciaban a las siete de la mañana y terminaban al atardecer. De esta experiencia de caminar por Lanzarote surgió el proyecto *Siete jornadas a pie desde y hasta Punta Mujeres caminando por carreteras, veredas y senderos*, que se expuso en la muestra.

Laurie Anderson, performer nacida en Chicago en 1947, forma parte de la vanguardia neoyorquina y en sus creaciones es habitual la presencia de sonidos o música. En su acción *Voces desde los lejos* (1991) habla de un conflicto tan controvertido y dramático como la Guerra del Golfo a partir de una única imagen proyectada desde atrás, la de una carretera silenciosa y vacía, carente de vida.

Mona Hatoum, nace en Beirut (Líbano) en el año 1952 pero desde los años setenta vive exiliada en Londres tras el estallido de la Guerra Civil en su país. Comienza su carrera como performer, utilizando su propio cuerpo como soporte artístico para tratar cuestiones de género como la identidad. Nunca abandonará dichas cuestiones pero sí modifica su método de trabajo y se decantará por las instalaciones, la escultura o la fotografía. Su estilo es difícil de calificar, unas veces es minimalista, otras povera, y siempre conceptual.

¹⁰ El Land art es una tendencia del arte contemporáneo que utiliza los materiales de la naturales como medio de expresión.

En 1985, realiza dos performances dentro de una acción organizada por el también artista Stefan Szczelkun titulada *Road Works*, que se lleva a cabo en las calles de Brixton, un barrio obrero y donde predomina gente de color. En la primera parte de la acción Hatoum, descalza, recorre las calles del barrio con unas pesadas botas atadas a los tobillos. Sus pies están desnudos e indefensos, frente a las enormes botas. La artista se presenta así como una persona marginal que cuestiona el sistema, a partir de una acción en la que el simple gesto de andar se convierte en dificultoso.

En la otra performance, dos personas con la boca tapada con cinta adhesiva, vestidas con monos negros y descalzas, se echan al suelo de forma intermitente, dibujando la que permanece de pie una marca blanca, como de forense, alrededor del cuerpo de la persona tumbada. Acto seguido, la que se encuentra en el suelo sustituye al forense imaginario delineando, esta vez, la silueta de la que antes se encontraba de pie, y dejando en el suelo el rastro de los cuerpos caídos.

Mona Hatoum: *Road Works*.

Regina José Galindo¹¹, nace en Guatemala en 1974 y decide dedicar su arte a temáticas duras y conflictos de difícil solución: torturas, abusos de poder, actos violentos... y lo hará echando mano en ocasiones de su propio cuerpo y siempre de metáforas que al verlas en imágenes o acciones tocan la fibra del espectador.

Para este texto se eligió *Joroba* (Guatemala. 2010): Un hombre camina por un poblado de Guatemala, cargando un ataúd sobre la espalda. Intenta subir por una empinada cuesta cargado con un ataúd, un símbolo de la muerte,

¹¹ Para conocer toda su obra remito a : www.reginajosegalindo.com

que además dificulta la subida. La temática de fondo es el dolor, la imagen es metáfora del sufrimiento y la injusticia que sufre el pueblo guatemalteco.

El arte del creador gallego **Ismael Teira** (Boiro, 1987) se puede catalogar tanto de conceptual como de artista de la tierra. Siente una especial predilección por lo él llama «exploraciones-paseo» localizando y fotografiando estos caminos.

Ella gana (2011), encaja perfectamente con la temática del congreso pues se trata de una instantánea que muestra un puente de hormigón que se utilizaría para cruzar un río. A primera vista no hay nada complejo en ella, sin embargo su verdadero significado va más allá: el puente fue levantado hace décadas, cuando las tierras que rodeaban el río se cultivaban. En un principio parece que el puente ideado y levantado por hombres se impone frente a la naturaleza; pero actualmente es al revés: la naturaleza los supera, pues la superficie está totalmente cubierta de musgo y las tierras sin cultivos. Es la eterna lucha hombre-naturaleza, y esta última siempre es más sabia, fuerte y la que acaba afirmando que «ella gana». El artista juega con palabras e imagen provocando en el espectador un proceso de reflexión sobre la interacción entre el ser humano y el medio.

En la misma línea se encuentra *Compostela: caminos del deseo* (2008-2011). Los caminos del deseo son caminos que suelen aparecer sobre el césped creados por la erosión causada por pasos humanos o de animales. Estos caminos usualmente se hacen para atajar o facilitar el acceso. El ancho de cada camino del deseo muestra la demanda y uso del mismo.

Este fenómeno fue investigado y documentado por Teira en su proyecto *Compostela: caminos del deseo*. En Santiago de Compostela, donde el término camino adquiere un simbolismo especial por ser meta del Camino de Santiago, Ismael nos deja una serie de imágenes de diferentes zonas de la ciudad marcadas por este hecho espontáneo, el camino del deseo.

Conclusiones.-

Se ha hecho hasta aquí una brevísima selección de obras y artistas contemporáneos en los que el hecho de caminar, los caminos o las carreteras son temas y protagonistas absolutos de sus creaciones. En ocasiones son

obras que se enmarcan en la línea de creadores como Carl André (estadounidense, nacido en 1935) famoso por sus esculturas planas que son superficies sobre las que se puede caminar; otras son referentes del arte de la tierra y bien conciben su obras como una parte del hecho de caminar o manipulan el espacio por el cuál se camina (Fulton, Teira, Christo) y en otras el protagonista es la propia vía de comunicación (Antonio López, Laurie Anderson) -algo que no se limita al arte más contemporáneo, no hay más que recordar los lienzos de John Constable (1776-1837), pintor romántico inglés en cuyos paisajes un camino en el centro servía de unión entre el primer y último plano-. Sea cual sea el componente elegido, todas y cada una de las creaciones implican un proceso de reflexión, pues el hombre que camina es un hombre vivo, inquieto, que a veces se rebela y mejora o modifica el camino impuesto. En todas también, la presencia humana es fundamental para entenderlas pues los hombre son los que caminan y también los que construyen las vías y senderos de comunicación.

Se han puesto límites cronológicos al texto, con piezas de autores nacidos desde el primer tercio del siglo veinte a hasta las última décadas del siglo pasado. Nacen y se forman en épocas diferentes, se encuadran en tendencias distintas pero coinciden e inciden en las mismas temáticas y en obras repletas de símbolos y/o metáforas confirmando lo escrito por el poeta: *todo pasa y todo queda,/ pero lo nuestro es pasar,/ pasar haciendo caminos,/ caminos sobre el mar.*