

Atlas

Charla en Rampa. María Castelló Solbes y Regina de Miguel.

Esquema:

1. Introducción:

- Al plantearnos este proyecto partimos de una serie de intereses comunes: por un lado, el margen de ficción implícito en la transmisión de conocimiento, así como los dispositivos museísticos y didácticos al servicio de esta transferencia, y la traslación de este lenguaje a la realidad de los sujetos.

Esa especulación mencionada a propósito de los dispositivos “de aprendizaje”, resulta de su carácter mediador entre la realidad individual, siempre subjetiva, y las propiedades del mundo exterior.

Teniendo en cuenta que el lugar donde se nos había invitado a trabajar era también un hogar, decidimos tomar como punto de partida, como caso de estudio, los objetos con los que conviven los habitantes de Halfhouse. Considerando que los archivos y colecciones de todo interior doméstico, con su estructura temporal estratificada, mantienen un potencial de gabinete de curiosidades, de museo de historia reciente, y por supuesto de narrador de identidades, este punto de partida nos parecía de lo más apropiado.

El procedimiento que seguimos estaría cercano a las “Reconstrucciones teóricas de objetos imaginarios” que propone Bruno Munari:

Munari parte del ejemplo de los arqueólogos que a partir de un fragmento identificado tras riguroso análisis por una serie de expertos, pasa a manos de otros expertos para la reconstrucción total de ese algo al que un día perteneció. Después propone:

“Traslademos el hecho al campo del arte e intentemos reconstruir con la fantasía, según los datos materiales y estructurales que hallemos, algo que imaginemos desconocido, un cuerpo fantástico e imprevisto del que tengamos, con todo, algún elemento a nuestra disposición.

Haremos una reconstrucción teórica de un objeto imaginario.”

Sería algo parecido a lo que comenta Bill Bryson a propósito del famoso diorama de los australopitecinos en el Museo de Historia Natural de Nueva York, recreado a partir de unas huellas dejadas sobre ceniza cenagosa tras una erupción volcánica. Se parte de una huella de un homínido que imaginamos es un australopitecino, lo imaginamos porque, según los datos de que disponemos, es el candidato más probable. Y a partir de una reconstrucción previa de lo que imaginamos que es un australopitecus (a partir de otros fragmentos encontrados previamente) se construye toda una emotiva narración en torno a esta escena. Como señala Bryson, es difícil recordar que prácticamente todo lo que se encuentra por encima de esas huellas es imaginario.

*imagen de Sugimoto

De modo que a partir de esta idea, nos propusimos asociar los objetos de que disponíamos, sirviéndonos de este lenguaje y dispositivos mencionados, a otra información y ficcionar su historia.

El primer paso de este proceso consistió en elaborar un inventario y recopilar datos sobre los objetos. En este caso, esta información partía de los relatos de los habitantes de Halfhouse en relación los mismos. A este respecto, nos interesaba también el primer filtro distorsionador que ya proporcionaba la memoria del que relata.

*Imágenes de los inventarios que hicimos en Halfhouse

A partir de estos inventarios fuimos proponiendo, en relación a los objetos que más nos llamaron la atención, diferentes líneas de aproximación y maneras de asociarlos a información

totalmente externa a las narraciones proporcionadas por los habitantes de Halfhouse. Y llegamos a estas tres líneas de trabajo.

2. Piezas de la exposición:

El procedimiento era puramente asociativo. A partir de lo que a nosotras podía evocarnos el “objeto de estudio”, y, en relación a la información de que disponíamos, fuimos hilando un nuevo espectro de temas:

-1. Foto Sinéad en Río: empezamos por asociar esta imagen a la tradición pictórica de representación de mujeres reclusas en interiores. Nos parecía que esta imagen de Sinéad arrojándose por la ventana (simulando arrojar por la ventana) presentaba un gesto muy radical en relación con toda esta tradición. Se nos ocurrió asociar este impulso de apertura con una expansión de los propios límites. De ahí las asociaciones con el cosmos y con los movimientos de los astros (los gráficos son de Copérnico). Mantuvimos la relación con la ciudad de Río que formaba parte del recuerdo original y ampliamos el relato en esta dirección.

-2. Monstera Deliciosa: el dato asociado a este objeto que más nos llamó la atención fue el hecho de que llevaba en esa casa el mismo tiempo que Alberto. La Monstera deliciosa, también conocida como costilla de Adán, es una planta trepadora y crece a partir de esquejes, que es lo que Alberto recibió por parte de un amigo al mudarse a este espacio. Nos interesaba buscar una manera de asociar el tiempo de crecimiento de la planta con el tiempo de residencia de Alberto. De manera que, a partir de

-3. Vitrina estratos: esta pieza parte de una muestra de tierra de Irlanda que recogió Sinéad como souvenir. Según su relato, está tomada de debajo de un peral en el lugar donde ella y Alberto se conocieron. Esta tierra es, por un lado, recuerdo de la tierra en tanto territorio y realidad social donde ella ha crecido, y que deja atrás, y, por otro, recuerdo de un encuentro. Nos pareció interesante este aspecto de encapsular una experiencia, de intentar regresar una memoria de una vivencia.

En aquellos momentos estábamos barajando también referencias a Aby Warburg y su Atlas Mnemosyne, sobre su concepción de la memoria estratificada, de lo fósil como un ser que vive todavía dormido en su forma. De manera que esta tierra que escarbó Sinéad tomó forma de diagrama geológico, con las fricciones entre sus capas y las relaciones entre sus estratos, en un gesto de hurgar y conservar la memoria propia pero también de ahondar en la colectiva.

Los términos que acompañan a las capas están directamente sacados de un texto de Georges Didi Hubermann (de “la imagen superviviente”) a propósito de la idea de Leitfossil de Warburg.

Un extracto:

“El Leitfossil será a la profundidad de los tiempos geológicos lo que el Leitmotiv a la continuidad de un desarrollo melódico: retorno aquí y allá, de una manera errática pero obstinada, de tal forma que en cada retorno se le reconoce, aunque sea transformado, como una soberana potencia del Nachleben (...) El Leitfossil supone, pues, una tenacidad temporal de las formas, pero atravesada por lo discontinuo de las fracturas, de los seísmos, de las tectónicas de placas”

*Imágenes

3. Blog Microcósmica:

El blog Microcósmica ha sido una forma de ordenar y visibilizar un proceso de búsqueda e investigación con vocación de continuidad. Sin que exista una jerarquía de contenidos marcada en su devenir temporal, sí encontramos dos ejes transversales en torno a los que agruparlos:

_Trabajos de artistas contemporáneos cuya práctica, total o parcialmente aborda la relación

con lo científico o museográfico.

_Fuentes escritas, teóricas, literarias e históricas que giran alrededor del mismo campo de interés.

En el blog por su propio carácter de archivo o depositario de contenidos encontramos particularmente interesante la capacidad de apertura narrativa que se produce a partir de ese cruce intertextual de imágenes y tiempos, de convivencia y multiplicación de resonancias a partir de fragmentos del pasado y el presente.

Trabajos artistas:

Carla Zaccaagnini

Su interés en el lenguaje y el discurso científico en relación a las artes visuales proviene en gran parte de su actividad como crítica de arte, que desarrolla en paralelo a la práctica artística desde 1998. La coexistencia de estas dos formas de profundizar y hacer públicos sus pensamientos y cuestionamientos sobre el arte le han ido llevando a investigar las diferentes maneras en las que pueden relacionarse y los propios límites del campo artístico.

Un ejemplo sería la obra "Recorrido óptico" en la que le propone a un experto en Física montar un sistema de espejos que reflejen una obra del siglo XIX colocada en el tercer piso de un museo, hasta llevar la imagen a un patio del primer piso dedicado al arte contemporáneo.

Melanie Jackson

Melanie Jackson investiga los vínculos entre la industria, la estética y las formas vegetales tomando como referencia la Urpflanze de Goethe. Esta sería la planta primigenia que contiene el potencial de generar todas las plantas del futuro posible. La ciencia contemporánea con herramientas como la nanociencia, los transgénicos y la biomimética parece querer aproximarse a esta misma noción. Digamos que paradójicamente el planteamiento científico actual también se preocupa por la materia vegetal primordial en busca de pistas sobre cómo proceder convirtiéndose así en un arte de la morfología y la mutación, la representación y la transformación.

Toril Johannessen

Estrellas variables.

El trabajo Estrellas variables toma como punto de partida el gran archivo del Harvard College Observatory y muestra las secciones de cielo que se encuentran en el ángulo de visión de la ventana que hay en la sala de la galería donde se realizó la primera exposición en Oslo.

En cada fotografía se encuentran una o dos estrellas variables que se emplean para las mediciones de distancias. Las estrellas se cortan de las copias fotográficas y luego son utilizadas como plantillas para el crecimiento de cristales de alumbre, una sustancia que se utiliza como componente en el papel fotográfico. La instalación en la muestra consta de 17 fotografías y los cristales correspondientes, los telescopios en la ventana y un tríptico de dibujos a lápiz.

Mariana Castillo Deball and Irene Kopelman: Uqbar Foundation.

Uqbar es una organización iniciada a principios de 2005 por las artistas visuales Mariana Castillo Deball e Irene Kopelman. Tiene como propósito principal la creación de una plataforma

para la discusión y producción interdisciplinaria, creando espacios de dialogo entre prácticas artísticas, científicas y sociales.

Con la finalidad de desarrollar obra artística, debatir y encontrar espacios de reflexión crítica, Uqbar organizó en 2007 en conjunto con el Museo Astronómico de Córdoba el proyecto Transacciones Filosóficas.

Este evento consistió en realizar una serie de presentaciones teóricas de académicos y artistas en torno a la problemática de la representación en el arte y en las ciencias. De forma paralela, un grupo reducido de participantes fueron invitados a desarrollar proyectos utilizando como punto de partida, la colección del Museo Astronómico de la ciudad de Córdoba.

Esas Ruinas que ves, Mariana Castillo.

Mariana Castillo está fascinada por los diferentes métodos de organizar y clasificar la información. Su investigación radica en cómo el conocimiento se transmite y lo que esta transmisión revela acerca de una determinada cultura y su historia. Libros, archivos, objetos e historias juegan un papel importante en su trabajo.

Concreta su investigación sobre los modelos de información a través de fotografías, dibujos y grabaciones de sonido y en ocasiones añade elementos subjetivos al material de archivo original.

Arrojando así, luz sobre las implicaciones culturales y, a veces, políticas de los diferentes métodos de registro y clasificación de la información.

Para Castillo Deball algunos de los objetos arqueológicos más notables han tenido una vida agitada, transitando entre patios, bodegas, pedestales, vitrinas, museos, exposiciones itinerantes y colecciones privadas. Señala que la representación de la historia se extiende por medio de copias, ilustraciones, libros de texto, maquetas y souvenirs. Tanto el significado como la autenticidad del material arqueológico se mezclan en esta cadena de representaciones infinita.

Su intención es despertar la noción de que la historia se escribe, se reinventa continuamente, y que cada persona puede construir su propia versión de los hechos.

Jane and Louise Wilson

El archivo Stills from Kubrick-Ealing es una selección de fotografías en blanco y negro extraídas de los archivos de Kubrick, que revelan su fervor metodológico por acumular información para sus películas.

Unfolding The Aryan Papers es un tapiz de fotogramas y material rodado por las Wilson con Tanya (la actriz que realizó las pruebas) relatando su experiencia con Kubrick y citando el guión original. El uso imaginativo de los espejos situados a cada lado de la pantalla amplía mas si cabe la película, desorientando al público, a la vez que quedan encapsulados en la misma en una especie de estereofonía visual. Tal vez como referencia a los propios archivos, el rastro continuo y repetitivo de la película se funde en negro, volviéndose un recuerdo infinito tanto para Johanna ter Steege y para su personaje.

En las piezas fotográficas, tomadas en la tienda de libros antiguos Maggs en Londres, el título "The Oddment Rooms" es una referencia directa a los archivos de localización de Kubrick, y al propio lugar. Éste último es un hospital para primeras y segundas ediciones incompletas de libros, a la espera de páginas que los completen. El patrón en la puerta se convierte en una especie de "medida de espacio y escala, y una medida de tiempo", en palabras de las Wilson. En el lugar del baremo vemos a una figura vestida en un vestido de los años 50, de espaldas al

público , en la entrada, como si estuviera en el umbral de lo que ha ocurrido y lo que, potencialmente, está por ocurrir.

Paul Marie Ghislain Otlet

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=qwRN5m64I7Y&feature=player_embedded

Paul Otlet es considerado el fundador de la ciencia de la Bibliografía y de lo que actualmente se considera la ciencia de la Documentación.

Dedicó toda su vida profesional a solventar o mitigar el problema del acceso a la información almacenada para el mayor número de personas. A pesar de que trabajó y vivió durante un período anterior a la difusión generalizada de los ordenadores, anticipó y tuvo una influencia vital en la creación de la World Wide Web. De hecho, su idea de una gran red de conocimientos

Asociado a esto

Marjolijn Dijkman /// Formatting Utopia. **faltan imágenes*

A través de sus diversos trabajos Marjolijn Dijkman suele cuestionar las bases de cómo percibimos nuestro entorno y la experiencia - los convenios y las categorías que subyacen en la comprensión, o no, del mundo que nos rodea. Desde los archivos fotográficos y películas, a intervenciones en el paisaje y la organización de exposiciones y residencias de experimentación, la práctica Dijkman se ha ocupado de la futurología, el espacio público, la organización del conocimiento, la cartografía, la arquitectura utópica o el ecologismo, por ejemplo, con un énfasis particular en la colaboración.

Formato Utopía fue un taller sobre las potencialidades y los peligros de Internet y los formatos de organización del conocimiento partiendo de El Mundaneum (proyecto utópico de Paul Otlet para fomentar la distribución del conocimiento universal y el pacifismo.)

El taller trató sobre las siguientes cuestiones: ¿Cómo influye Internet en la generación de conciencia e ideología? Sistemas de censura, etc..., ¿qué pasará con todas las imágenes en línea y sistemas de datos de los archivos dentro de unos años?, ¿En qué medida viene a realizar los sueños de Otlet la red mundial?

Francis Alÿs, Fabiola. **faltan imágenes*

Esta colección de obras, todas con la imagen de perfil de una joven con manto carmesí, se inició hace unos quince años. Ahora que comprende casi trescientas réplicas se instala por primera vez como exposición. Su cohesión depende del hecho de que la obra no sólo representa el mismo tema, la santa cristiana conocida como Fabiola, sino que también se adhiere estrictamente a la formulación iconográfica misma. Todas son de hecho, réplicas. Todas probablemente fueron copiadas por motivos pedagógicos, como ejercicios de estilo académico. Otras, por motivos religiosos o de devoción, aficionados o pintores de domingo.

Paloma Polo

“El Recorrido de la Totalidad” resulta de una prolongada comunicación con expertos astrofísicos y la consulta de archivos de observatorios con la finalidad de reunir imágenes que documentaran los campamentos y lugares de observación de expediciones astronómicas para la observación de eclipses realizadas por parte de Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.

La ruta de estas expediciones venía marcada por las relaciones políticas de las potencias europeas, de manera que el fruto de estos análisis científicos servía a menudo a propósitos

más relacionados con las relaciones políticas que con el rigor científico.

La artista ha prestado especial atención a los experimentos que fracasaron en la recopilación de los datos requeridos por la expedición, así como a la precariedad de las estructuras que sólo podían edificarse en el lugar de destino y tenían una duración temporal.

Mark Dion

Dion parte de la idea de que lo que se encuentra a nuestro alrededor tiene un significado que se nos oculta tras una apariencia que nos es familiar y es precisamente esa familiaridad la que nos impide llegar a ese otro significado. Trabaja también con procedimientos propios de las ciencias experimentales o de arqueología para construir sus propios sistemas de clasificación.

En "Tate Thames Dig" Dion monta una excavación arqueológica a orillas del Támesis en busca de objetos, fragmentos de historias efímeras e individuales. Posteriormente da paso, siempre acompañado de un equipo ataviado según la ocasión, a su limpieza y clasificación, para ser expuestos posteriormente siguiendo criterios de organización varios, desde su ubicación a su tamaño o forma, pero sin un rigor específico. La presentación se realizó en un gran mueble de madera con compartimentos, acentuando el carácter de "gabinete de curiosidades".

En otro de sus trabajos "Alexander Wilson Studio", realiza una reconstrucción ficcionada del despacho de este ornitólogo que viajó por todo Estados Unidos con el objetivo de catalogar todas las aves del país reuniendo sus ilustraciones en 9 volúmenes (American Ornithology).

Tren de sombras, Guerin

"Tren de sombras" plantea una reconstrucción de unos hechos "ocultos" tras la aparentemente insulsa cotidianeidad de unas imágenes amateur de la vida vacacional de la familia del abogado francés Fleury filmadas en los años 30.

A partir de estas imágenes, Guerin nos incluye en la intimidad de esta familia en un momento en el que aún ser filmado era un acontecimiento. Tras trasladarnos a este mundo, aparentemente feliz y sin fisuras, Guerin regresa al "lugar de los hechos" setenta años después para revelarnos el drama oculto tras esas inofensivas imágenes. Este trabajo llama la atención sobre lo oculto (o imaginable) tras cualquier imagen, por cotidiana o vacía que parezca, además de realizar un ejercicio en torno al archivo y lo documental como potencial ficcionador.

*vídeo tren de sombras

Referencias teóricas ///// Históricas

Lawrence Weschler - El gabinete de las maravillas de Mr. Wilson.

Wechsler se adentra en este libro hilvanando el relato detrás de algunas de las piezas que allí se encuentran, guiando al lector a un universo casi fantástico de eventos asombrosos y fascinantes descubrimientos. Poco a poco se va familiarizando con el mundo de David Hildebrand Wilson, director y propietario del Museo de Tecnología Jurásica en Los Ángeles, un lugar que en palabras de Weschler "es como un museo, una crítica de museos y una celebración de museos, todo junto"

Realiza un recorrido a través de sus colecciones más relevantes, salpicándolo de anécdotas sobre su propia relación con Wilson y su aventura de investigación al servicio de la fascinación producida por lo contenido en el museo. A lo largo de la misma, no dejará de preguntarse qué es real de lo que allí se muestra y qué ha producido la imaginación del prolífico Wilson. Sus investigaciones le harán pasar de la verificación a la incredulidad de forma constante.

Y en este punto, cabe mencionar el proyecto del propio Museo de Tecnología Jurásica.

Este proyecto reaviva el espíritu de fascinación inherente a las primeras colecciones, en una celebración de la capacidad de maravillarse. Como señala la introducción del museo, la idea que subyace al espíritu es que el visitante debe ser guiado desde los objetos familiares hacia lo desconocido, invitándolo a adentrarse en los misterios de la vida.

Un ejemplo de sus exposiciones temporales sería “Tell the Bees... Belief, Knowledge and Hypersymbolic Cognition” (“Cuéntaselo a las abejas... Creencia, conocimiento y cognición hipersimbólica”), que se compone de remedios populares y conocimientos medicinales pertenecientes a la experiencia colectiva y transmisión oral. Así podemos encontrar la receta de inhalar aliento de pato frío para curar a los niños el dolor de garganta o comer tostada o tarta de ratón para curar desde el tartamudeo a la tosferina. Wilson ejemplifica el interés de esta exposición en la consideración de Alexander Fleming hacia este tipo de remedios intuitivos y experienciales en relación a su trabajo de investigación con hongos que desembocaría en el descubrimiento de la penicilina.

Otra de las colecciones, “Puede que nadie vuelva a tener el mismo conocimiento”, presenta una recopilación de cartas de aficionados a los astrónomos del Observatorio del Mount Wilson en las primeras décadas del siglo XX. Estas cartas recogían la información que un grupo de individuos deseaba comunicar a una serie de “expertos” sobre sus conocimientos relacionados con la materia, ya fueran adquiridos por experimentación, observación o intuición. En este sentido, estas misivas presentan un conocimiento no contrastado ni verificado, un tejido de ficción basado en la necesidad de transmitir experiencia, que a su vez los científicos del Mount Wilson guardaron cuidadosamente.

Aby Warburg – Atlas Mnemosyne

Otra referencia para este proyecto ha sido el planteamiento de Aby Warburg de su Atlas Mnemosyne como una historia del arte (o de lo visual) no lineal sino estratificada. La clasificación por temas que hace en los paneles de su atlas de contenidos recurrentes reaparecidos a lo largo de la historia del arte y sus diferentes tratamientos según contextos históricos.

Como formula Georges Didi-Hubermann en “La imagen superviviente” Warburg se preguntó si no habría “un tiempo para la memoria de las imágenes- un oscuro juego de lo rechazado y de su eterno retorno – que no sea el trazado por la historia del arte”

Warburg aboga por una Kunstwissenschaft (ciencia del arte) frente a la Kunstgeschichte (historia del arte), calificando a esta segunda de una historia del arte para “personas cultivadas”, “estetizante”, para los que se contentan con evaluar en términos de belleza. En oposición a ella él defiende el estudio de los fundamentos psicológicos e internos de la creación artística.

El planteamiento de Warburg es una apelación a la memoria de las imágenes, haciendo de “la supervivencia” el motivo central de su aproximación al arte occidental.

Bibliodyssey

Proyecto del blog: Bibliodyssey recoge una colección visual de material histórico, científico, didáctico o de temática popular, generando un vasto archivo de nuestro imaginario cultural. Hace tiempo que es un lugar de referencia para nuestro trabajo y sus imágenes han estado presentes en la elaboración de este proyecto.

*selección de imágenes (entre ellas, victorian infographics)

Archivos y Cartografías. Blog de Lorenzo Sandoval.

Complementario y equidistante con mucho de lo que en Microcósmica planteamos, Archivos y Cartografías es un proyecto de Lorenzo Sandoval Paralelo a “Perder el norte” como noción de

desorientación, pone especial atención en prácticas contemporáneas e históricas relacionadas con formas de clasificación, ordenación y distribución de las imágenes y las múltiples lecturas y visiones del mundo que de ello se derivan, además de constituir en sí mismo un interesante y amplio archivo de recursos, artistas, etc. que trabajan en torno a estas cuestiones.

El archivo como dispositivo, El retorno de lo imaginario.

Juan Luis Moraza excava en una historia sedimentada en varias capas cronológicas, presentada como pura acumulación de imágenes, objetos y documentos y alude al anacronismo como montaje del tiempo y a la historia del arte como una antropología de la imagen a través de un homenaje a Juan Antonio Ramírez, firme defensor de la historia del arte como discurso icónico-verbal.

"Se trata de sacrificar deliberadamente el aislamiento que permitiría contemplar limpiamente cada una de las obras por separado, para potenciar las relaciones entre las mismas, y ofrecer de ese modo la imagen de una constelación, de un sistema ordenado pero abierto hecho de vínculos entre ellas",

En Una conferencia comisariada. Sobre el futuro de la fuerza colectiva dentro del archivo, la artista Rosa Barba huye de interpretar el pasado con las categorías del mismo pasado, presentando un conjunto coreografiado de múltiples enunciaciones artísticas que tienen que ver con cómo la memoria transforma el pasado.