

Sobre el viaje pintoresco¹

Natalia Echeverri

El método propuesto por Gilpin para disfrutar con la contemplación es representar en un boceto, por medio de unos pocos trazos, aquellas ideas que causan una mayor impresión.

J. Maderuelo

Introducción

El presente es un recuento de mi estadía en la Isla de la Reunión en el marco de investigación de la plataforma de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Isla de la Reunión y el Laboratorio Internacional del Hábitat Popular, realizada entre octubre de 2009 y febrero de 2010, la cual coincidió con la Bienal a la que haré referencia.

El proyecto planteado antes de mi salida se llamaba "Cartografías visuales"² y consistía en identificar un barrio que se caracterizara por estar habitado por una población de bajos recursos con el fin de estudiar la relación directa de los habitantes con su territorio, y ver como éste sirve de soporte físico y reflejo de las actividades; analizar como este territorio cambia según los habitantes, sus hábitos culturales, económicos y sociales, pues son ellos quienes marcan el territo-

rio, lo dibujan, lo trazan posicionando un paisaje vivo y ofreciendo unas escenografías visuales.

Tenía como objetivo estudiar una realidad local, señalar y distinguir las maneras de expresión de un barrio marginal, que registrara las maneras de habitar bajo una mirada estética y plástica, y con el desarrollo del mismo se lograron los objetivos propuestos.

Con el proyecto se registraron a muchos de los habitantes del barrio durante su vida cotidiana, en su espacio doméstico y su territorio, se registraron las diferentes maneras habituales del vivir, de apropiarse del espacio; y se resaltaron otros modos de habitar en estos barrios, donde sobresalen la autenticidad y el ingenio de la sobrevivencia.

Procesos de la estancia

1. La Bienal Artes Actuales

Re Unión - Paisaje vivo, es la primera fase de un trabajo de investigación sobre las formas y maneras de habitar en los barrios de escasos recursos en la Ciudad del Puerto, Isla de la Reunión, para participar en dicha bienal.

Tiene por objeto realizar cartográficas visuales para estudiar, registrar y señalar situaciones

¹ Cfr. William Gilpin (2004). "Tres ensayos sobre la belleza pintoresca". Madrid, Abada, p. 86. En: Javier Maderuelo (2008). *La idea del espacio en la arquitectura y el arte contemporáneo 1960- 1989*. Madrid Akal, p. 283.

² El nombre "Cartografías visuales" cambió en el momento de participar en la bienal y al realizar la segunda fase. Para la bienal lo llamé "Re unión - paisaje vivo" y en la segunda fase "Texturas al habitar".

espacio temporales en la relación directa del habitante con su territorio y comprender como éste se convierte en el soporte físico del habitante, como se transforma el paisaje según los cambios de hábitos culturales, sociales y económicos.

El primer acercamiento a la población se inicia con la pregunta ¿qué significa para los habitantes la palabra “reunión”? Y desde las respuestas profundizar en su sentido y entender cómo, a partir de una palabra, se connota una zona, un país, la isla.

Este trabajo de reconocimiento de terreno, de recolección de información, visitas programadas con líderes y con los habitantes del barrio Oasis y Rivière des Galets, se hizo mediante varios recorridos y entrevistas que duraron aproximadamente un mes y medio. Igualmente participé de reuniones comunitarias y almuerzos comunitarios, que me sirvieron de soporte para entrar en la producción del video documental y la selección de fotografías para hacer la intervención destinada a la bienal que se inauguró el 20 de noviembre de 2009.

El trabajo para la bienal consistió en la adecuación de dos contenedores, en los que hice lo siguiente:

- Intervine uno de los contenedores cubriéndolo con fotografías en gran formato impresas en papel y pinté de negro el interior, donde se realizaría la proyección del video documental, y en el cual iba una serie de diez dibujos en pequeño formato de algunas viviendas de los habitantes del barrio.

flexión ayudándome a comprender la pulsión que el lugar provoca en los afectos de los habitantes, me mostró la relación que tiene el habitante con su territorio, su paisaje y me ayudó a entender cómo un territorio Re Une, vuelve a unir diferentes pieles, razas, familias, caminos, pedazos, retazos, paisajes, pensamientos, emociones, personas, sentimientos donde brota la vida y hace evidente la mezcla, el digno vivir, reivindicando los hábitos cotidianos.

La Reunión, como un lugar donde lo que existe son las relaciones, relaciones que se tejen y crean el espacio, un tejido infinito que da forma a una exterioridad, espacios mezclados, lenguas mezcladas, personas mezcladas, ideas mezcladas, pensamientos mezclados religiones mezcladas.

Para la bienal se realizó una residencia que duró tres meses y participaron 22 artistas de los siguientes países: La Reunión, Isla Mauricio, África El Congo, Camerún, Burkina Faso, África del Sur, Australia, Nueva Caledonia, China, México, Brasil, Japón, Madagascar, Tailandia y Colombia.

La exposición de dicha bienal duró un mes a partir del 20 de noviembre de 2010, fue una experiencia muy interesante el compartir con todos estos artistas de diferentes partes, pues se podía ver un gran abanico de intereses y maneras de llevar las propuestas a partir de una mirada del paisaje.

A continuación me permito hacer un recuento de los dos trabajos que más me interesaron en la bienal:

- Sarawut, de Tailandia, se dedicó durante dos meses a recoger objetos de toda clase en diferentes recorridos, encontrados o comprados pero que hablaran del paisaje vivido por la población en general, para luego hacer una instalación que quedaría toda pintada de blanco, con todo ese barroquismo dado por los diferentes objetos unidos por el mismo color.

- Tulio, de Brasil, realizó un trabajo en un lote abandonado de-construido, el cual intervino con unos personajes que él se inventó basándose en los habitantes del barrio, y con los que luego realizó una instalación en el sitio de la exposición de la bienal, a partir de sus ilustraciones.

2. Exposición Texturas al habitar

Después de la participación en la bienal, continúe en mi trabajo de investigación con la elaboración de unos cuadernos de viaje que contaban de los lugares visitados y de los espacios atravesados durante la estadía en la Isla Reunión.

Durante esta época la alcaldía de la Ciudad del Puerto estaba ejecutando un cuidadoso proyecto rehabilitación de viviendas en zonas subnormales de la ciudad, y procedió con la rehabilitación de la casa de un habitante en el barrio Rivière des Galets. Me llamó la atención porque era una vivienda donde vivía un señor típico del lugar, que estaba muy arraigado a su casa así no tuviera muy buena infraestructura, pues cocinaba con leña y el piso era de tierra; y la alcaldía inició el proceso de su traslado para reorganizarle su terreno en un sitio cercano a su nueva vivienda.

Por lo tanto, asistí a la demolición de su casa y en ese momento decidí recoger partes de ésta para incluirlas en mi investigación, recogí partes de la fachada, mesas, ventanas, algunas cosas personales como un zapato del señor, la mesa del comedor, la ventana.

En la Escuela pusieron a mi disposición un taller para iniciar el proceso de pintura, y allí di inició al proyecto “Texturas al habitar”, un trabajo que resume la mirada desde el exterior y del interior de un barrio en transformación en la ciudad del Puerto de la Isla de la Reunión, Rivière des Galets.

En su desarrollo, la investigación está compuesta por varios aspectos: unas pinturas en gran formato y una serie en pequeño formato, unos cuadernos de viaje y la recolección de unos objetos de la vivienda mencionada, tal como se describe a continuación:

- En los cuadernos de viaje se recopila, paso a paso, mi memoria de la estadía en la isla y los diferentes recorridos de reconocimiento del barrio; son cuatro cuadernos con dibujos de los espacios recorridos y uno con la recolección de todos los tiquetes de transporte y compras en general realizadas durante mi estadía. Por medio de estos bocetos, de trazos, represento las impresiones sensoriales, luminosas, atmosféricas que me causaron todos estos lugares, para que me permitan una mayor comprensión y composición de las pinturas.
- La serie de cinco pinturas en gran formato, intervenidas con fotografías y papeles, tienen los objetos recopilados de la vivienda demolida ensamblados por su parte posterior con el fin de demarcar unos espacios dentro de la exposición.

En estas pinturas se presenta una mirada focalizada a unas texturas en las que se intenta mostrar lo que estas guardan, una memoria que va contando el paso de los días y las funciones del habitar: cómo el humo del fuego al cocinar va cambiando los colores de las paredes, de las puertas, los rojos se vuelven granates y los azu-

les claros azules oscuros, cómo un pedazo de madera con no sé cuántos clavos cuenta cuántas veces el habitante arregló la entrada de su casa.

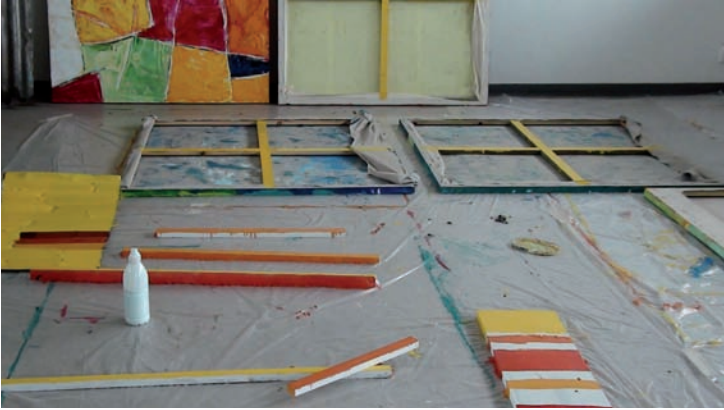
- En la serie de 30 pinturas de 30 X 30 cm se resaltan las diferentes capas del habitar —capa sobre capa—. Se observa una capa exterior con una fachada de latas de distintos tonos de grises que envuelve un trozo del territorio demarcando el lindero del terreno familiar. Sigue una capa en el medio compuesta por diferentes espacios familiares en el interior, y finalmente hay una capa interna demarcando los espacios interiores de las personas, marcados por el transcurrir diario de cada uno de ellos.
- Igualmente el día de la inauguración, se presenta un video documental que recoge las entrevistas realizadas a varios habitantes del barrio que respondieron lo que significaba para ellos la palabra “reunión”, y da cuenta de lo que es para ellos el territorio y su gran arraigo con la isla.
- Al final de este, se incluyeron algunas entrevistas realizadas a visitantes durante el tiempo de exposición de la bienal.

Para concluir, con esta investigación se hace una reflexión a partir de la construcción de situaciones cotidianas sobre las maneras de habitar, de construir y de vivir con lo mínimo, de dar soluciones ágiles en el diario habitar.

La exposición final fue el testimonio de un viaje resumido bajo la mirada y la reflexión estética de los recorridos realizados y las experiencias obtenidas con los habitantes. se realizó en una dimensión experimental, pues la obra se fue conformando según lo vivido y lo que iba pidiendo según los intereses; una sensibilidad que se construyó con el “mirar, andar, fotografiar, cartografiar, por medio de los cuales se va a producir una nueva valoración del territorio y del paisaje que empieza a entenderse como obra de arte”.³

³ Javier Maderuelo (2008). La idea del espacio en la arquitectura y el arte contemporáneo 1960-1989. Madrid, Akal, p. 273.

Primero se descubrieron unas cualidades del paisaje y los escenarios arquitectónicos del entorno urbano cargados de muchos significados, con los que se trató de encontrar un lugar híbrido habitado entre la pintura y los objetos recogidos distribuidos en el espacio, que aludían al encuentro entre la no planificación y lo no preconcebido del barrio que se está reestructurando.

En la exposición se hizo una reflexión sobre cómo se van perdiendo algunos oficios como el de zapatero, con lo cual pegué una frase dentro del contexto de la exposición que decía “No hay un zapatero”.

El trabajo con estos materiales habla de un paisaje que pone la recuperación de fragmentos irreconocibles en un mismo lugar con las pinturas, logrando una escenografía bidimensional narrada por los diferentes espacios en que se habita. Es un trabajo que habla de manera metafórica sobre la desconstrucción y la reconstrucción, como un collage constructivo en estado procesual.

