

WORKING PAPER SERIES

CONTESTED_CITIES

RELATOS VISUALES

**Fragmentos de realidad: la mirada fotográfica y la transformación
urbana en el siglo XXI**

Isadora Guardia

Diana Surdé

WPCC-14013

MAYO 2014

RELATOS VISUALES

Fragmentos de realidad: la mirada fotográfica y la transformación urbana en el siglo XXI

Diana Surdé e Isadora Guardia

Escola Universitària ERAM-Universitat de Girona

Isadora.Guardia@uv.es

ABSTRACT

Relatos visuales es un proyecto vertebrado desde la aplicación teórica a una práctica en constante movimiento, aquel movimiento que la realidad impone.

La vinculación de herramientas visuales/audiovisuales al campo de la antropología viene prácticamente desde el inicio de una y otra disciplina; fotografía y ciencias sociales han convivido en su exploración constante de la realidad. La extensión de la mirada a través del artefacto se aborda desde diferentes campos, siempre vinculados pero con algunas diferencias. La deriva constante a través de la imagen puede conducirnos desde los hechos a lo imaginario, de lo tangible a lo intangible precisamente en un intento de aproximación mayor a la realidad. La frontera entre lo real y la realidad entendemos que la marca un deíctico. Aquel que delimita lo que es, y su propia representación.

La Semiótica permite acotar culturalmente los usos de la imagen, dotarla de significado aunque en ocasiones la construcción del texto invalide un discurso ontológico, quizás *baziniano*, sobre la fotografía, y por extensión sobre la realidad. La participación de la fotografía en procesos de gentrificación es entendida en esta propuesta como una herramienta capaz de transformarse en expresión y contenido. La construcción del texto también permite advertir los procesos reales, el sustantivo no es siempre peor que la perífrasis. A su vez, la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y soportes permite iniciar una reflexión sobre la condición funcional de estos. La propuesta pretende incorporar dichos soportes como un elemento expresivo que establezca una relación dialéctica con los contenidos.

Los procesos de gentrificación son atendidos aquí como una realidad que transforma la geografía urbana y la humana –con graves consecuencias para las comunidades vecinales– y, además, como procesos que permiten una exploración artística de la realidad.

PALABRAS CLAVE: realidad, fotografía, nuevas tecnologías, gentrificación, texto artístico.

1. EL LUGAR DE LA FOTOGRAFÍA

La fotografía es más que una evolución de técnicas previas además de una combinación de diversos descubrimientos a finales del siglo XIX. La capacidad de congelar un instante, de capturar una imagen en un espacio-tiempo limitado a la vez que infinito en su proyección, permitió una aproximación a lo real mucho mayor de lo que hasta ese momento habían logrado la pintura, los grabados, etc.

La fotografía adopta, en sus primeros instantes, una función esencialmente informativa, forma parte del espíritu descubridor del mundo y acompaña al etnógrafo en sus viajes exóticos.

La imagen produce significados que poco a poco comienzan a desligarse del lenguaje verbal para iniciar aquello que en la actualidad se define como cultura visual (Doménech, 2008), – aunque todavía no exista un acuerdo sobre en qué consiste realmente–. Lo que sí es cierto es que la propiedad analógica de la imagen, se muestra, aparentemente, mucho más inmediata que los procesos abstractos por los cuales desciframos el significado de las palabras, pero sólo aparentemente.

Sin embargo, no cabe duda de que aunque ambos mecanismos cognitivos son antitéticos acaban confluyendo en un conocimiento compartido.

La construcción de la realidad a partir de la imagen fotográfica ha tenido y tiene un recorrido de ida y vuelta. La capacidad objetiva de la imagen fotográfica pronto se ve interrogada por la teoría posmoderna que condiciona lo real a un imposible y a la realidad como una capacidad subjetiva de la mirada.

Sin embargo, dentro de una tradición etnográfica, la imagen se ha erigido como una herramienta de control de lo real, una herramienta fundamental para el estudio de las sociedades y el comportamiento de las personas (Grau, 2001).

Es cierto que la aparición del cinematógrafo multiplica por mil, podríamos decir que exactamente por 25 (frames por segundo en su origen) la capacidad exploratoria de la imagen.

Si bien Cortázar cuestionaba la verdad en su relato *Las babas del Diablo*, y de igual manera Antonioni recogía el guante al crear *Blow up*, lo que en definitiva se acababa poniendo de manifiesto era que el ojo mecánico podía ver incluso más allá del humano; como por otra parte defendió Vertov.

Las relaciones históricas entre fotografía y etnografía no se han producido de manera aislada ni en una única dirección sino que como un material expresivo, artístico e informativo, la fotografía se ha visto beneficiada de disciplinas propias de las ciencias sociales. De igual manera las ciencias sociales encuentran en los soportes gráficos, visuales y audiovisuales una herramienta con la que trabajar e investigar.

En la actualidad un gran número de investigaciones y publicaciones antropológicas basan parte de su metodología en lo audiovisual y nuestra propuesta pretende incluir además, las nuevas tecnologías como plataformas de difusión, soporte, pero también como elementos capaces de expresar y modelar la forma del contenido.

La propuesta que defendemos en este proyecto, –que forma parte de un estudio más amplio y ambicioso ya puesto en marcha– pretende hacer uso de la imagen fotográfica como elemento indispensable en la construcción de un diálogo con lo real, concretamente en procesos de gentrificación que nos permita ver más allá de lo aparente, más allá de lo superficialmente visible para encontrar retazos de verdad en una serie de procesos sociales, económicos, urbanísticos y culturales que afectan a la población.

2. GENTRIFICACIÓN Y CIUDAD MARCA: GIRONA

La gentrificación es un anglicismo que en español encuentra también las siguientes acepciones: elitización, aristocratización, y/o aburguesamiento.

Ruth Glass acuñó el término al referirse a los desplazamientos que se producían en los años sesenta en los núcleos urbanos londinenses y que afectaban principalmente a la clase trabajadora.

“One by one, many of the working class quarters of London have been invaded by the middle-classes -upper and lower. Shabby, modest mews and cottages- two rooms up and two down -have been taken over, when their leases have expired, and have become elegant, expensive residences. Large Victorian houses, downgraded in a earlier or recent period- wich were used as lodging house or were otherwise in multiple occupation- have been upgraded once again... Once this process of “gentrification” starts in a district it goes on rapidly until all or most of the original working-class occupiers are displaced and the whole social character of the district is changed.”

Glass (1964:18)

Fig. 1

Los núcleos urbanos de grandes y medianas ciudades son en su gran mayoría los primeros espacios colonizados por habitantes originales. Tienden a distribuirse alrededor de un centro neurálgico donde se encuentra tanto la actividad comercial como de otro tipo: un ejemplo es el lugar de un templo religioso. En algunos casos la influencia de la orografía empuja a los residentes a poblar una zona concreta convirtiéndola en el centro urbano¹.

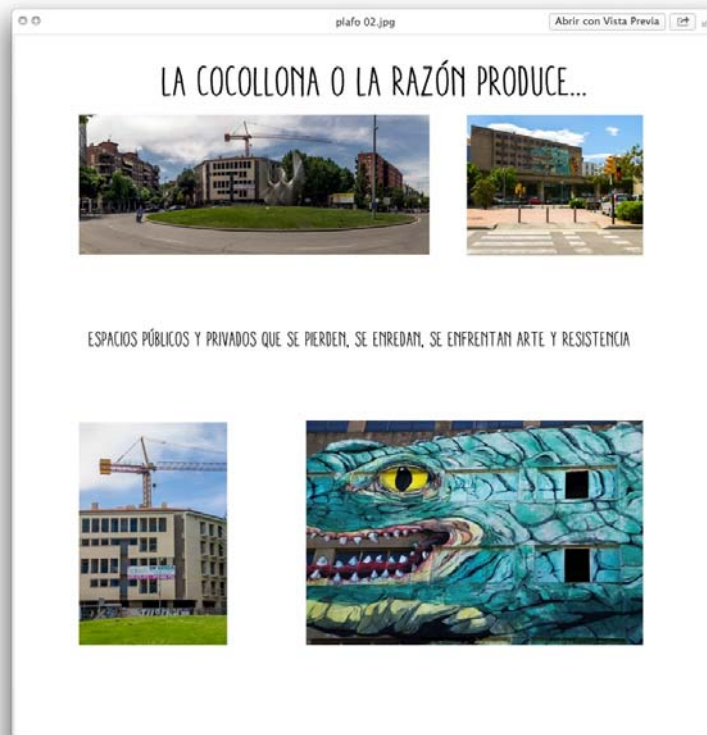

Fig. 2

En el denominado primer mundo, en un contexto de sociedad postindustrializada y creación de una clase media acomodada con perfiles normalmente bien definidos, el paso de los suburbios al centro de la ciudad comienza a producirse de manera masiva. Se trata de una clase media con poder adquisitivo, con capital cultural heredado (Bourdieu, 1988) y profesiones liberales, intelectuales, etc. que pretenden disfrutar y revitalizar zonas aparentemente degradadas por una clase trabajadora enturbiada en grandes ocasiones por problemáticas sociales y sanitarias.

No es de extrañar que este tipo de procesos se haya venido llevando a cabo en zonas donde la falta de recursos, la aparición del consumo y tráfico de droga, principalmente en los 70 y 80 y la llegada de mano de obra inmigrante genere una serie de conflictos que son aprovechados por las administraciones para realizar un golpe de efecto perfecto basado en “pelotazos económicos y urbanísticos” que poco tienen que ver con las mejoras reales de los núcleos urbanos y sus habitantes.

¹ Este sería el caso de un proceso en estudio por las investigadoras en la ciudad de Manizales (Colombia), concretamente en la Comuna de San José, única zona plana en un contorno de grandes pendientes y colinas.

La vinculación de ambas realidades dio lugar a corrientes teóricas enfrentadas entre lo que podría ser una demanda por parte de aquellas clases medias de corte intelectual y aquella oferta promovida por la desidia y el abandono consciente por parte de la Administración de zonas potencialmente fructíferas.

Un breve repaso a las investigaciones actuales llevadas a cabo por diferentes teóricos, colectivos e instituciones² no dejan lugar a duda de cómo el deterioro de los núcleos urbanos con proyección turística y comercial son la herramienta de una esfera pública pero privada alimentada por una Administración al servicio de intereses privados, y en numerosas ocasiones, fraudulentos.

Relatos visuales es un proyecto fotográfico sobre la transformación visual de una ciudad como Girona, que se ha visto convertida en una denominada *ciudad marca* en los últimos quince años.

Asociada a una imagen propia y única es el reclamo turístico y comercial que se lanza al mercado como si de un producto se tratase. Para ello es necesario reorganizar el espacio y su contenido, que en el caso de las ciudades, viene dado por personas principalmente.

Lugares concretos de la ciudad de Girona han sido estudiados por colectivos como *Transeünts*, en el caso del Barri de San Félix.

Nuestra propuesta pretende realizar un viaje desde el exterior hacia el interior de la ciudad. Una serie de fotografías ilustran los aún inacabados cambios, como las obras del AVE, los vestigios de grandes batallas basadas en el boom inmobiliario frente a relatos propios del folklore y la cultura popular transformados en arte urbano y contestatario, así como transformaciones puntuales del paisaje encaminadas a renovar la imagen de la ciudad en situaciones extraordinarias.

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RELATO VISUAL

Este proyecto viene ligado al uso de las nuevas plataformas de interacción social como son Facebook e Instagram desde donde se lanza en abierto cada nueva imagen que permita encontrar una huella, una marca, del proceso de gentrificación realizado en la ciudad de Girona.

www.instagram.com/gironagentrification.

Por otra parte se ha activado una aplicación para dispositivos móviles mediante códigos QR que despliegan, o bien información añadida sobre algunas fotografías, links que nos permiten migrar a otras experiencias, o bien construcciones poéticas que abordan la mirada como una experiencia subjetiva activadora, en cualquier caso, de memoria:

² Museo de los Desplazados, Todo por la Praxis, o el propio proyecto puesto en marcha por las autoras demuestra los oídos sordos que las Administraciones hacen a colectivos civiles, vecinales por mejorar unos barrios para todos sus habitantes.

Fig.3

SAN FÉLIX

(Dónde están las putas)

El barrio de San Félix da la bienvenida al visitante cuando se aproxima a la ciudad de Girona desde la Dehesa. Se encuentra en el margen derecho del río Onyar y supone la entrada y salida a la ciudad desde el norte.

Durante los años noventa y primeros años del siglo XXI sufrió una reordenación urbanística basada en un Plan de Reforma Interior (PERI 1987-2007). Este barrio, junto al de Sant Pere, habían quedado como un espacio aislado del resto de la actividad comercial y de ocio del conocido Barri Vell, centro histórico de la ciudad.

Durante los años 80 las clases trabajadoras más empobrecidas, habitantes de la tercera edad y jóvenes atrapados por la droga dieron lugar al denominado barrio chino.

La remodelación del barrio supuso el desplazamiento de sus habitantes, la transformación del tipo de vivienda en estudios rehabilitados de escasos metros cuadrados, además de la multiplicación desmedida, hasta la actualidad, de su valor en el mercado inmobiliario.

El tipo de actividad comercial actual se basa en el ocio nocturno: pequeños restaurantes, bistrotts, locales que se multiplican y cambian con la rapidez con que la oferta y la demanda aparenta un cierto orden lógico (el de la selva).

Apenas queda espacio para la cotidianeidad.

Focos de resistencia y reactivación de la vida colectiva se proponen, como si de aldeas resistentes al invasor se tratase, en la siguiente propuesta:

La calle, ¿es tuya?

<http://www.ciutatbeta.org/?p=1151>

http://www.lefthandrotation.com/museodesplazados/ficha_transeunts.htm

GIRONA CIUDAD MARCA

Cuando tecleas “Girona ciudad marca” en el buscador de Google te aparece en primera posición una dirección: guidetectives.com.

La información que contiene nos deja perplejos:

“Empresa de detectives que ofrecen Falsificación de marcas en Girona (ciudad)...

¿Cómo?

Existe.

Era cierto.

¿Girona es una falsificación de ella misma?

Y existen los detectives que te la ofrecen...

Los detectives en cuestión deben ser aquellos hombres grises que atormentaban a Momo. Ahora adaptados a su tiempo, el de la sospecha, como la imagen.

Morir de éxito...

<http://www.lefthandrotation.com/museodesplazados/>

TRILOGÍA EN AMARILLO

(OBRAS)

Lo visible es un metal inestable dijo Eva Lootz.

La mirada frontal no permite encontrar los momentos de incertidumbre que se cuelan en las esquinas.

La realidad.

Ángulos ciegos de la visión.

Invitamos al espectador a caminar y observar. Son diferentes los estadios del fenómeno.

A veces pasan desapercibidos, camuflados bajo el ruido sordo.

El camino hacia el interior nos mostrará las oblicuidades,

detrás de cada imagen encontraremos una nueva o vieja lectura, quién sabe.

No es oro todo lo que reluce.

“De esta ciudad no podría escribir, llegué demasiado tarde...

Enlaces:

<http://www.evalootz.com/>

<http://www.liveartarchive.eu/archive/artist/eva-lootz>

Eva Lootz expuso en la ciudad de Girona en 2012, en el programa Incursió de l'Espai d'Art Contemporani del Museu de Història de la Ciutat. Carrer de la Força

“O sí...

Fig. 4-5

Una tía mía, mi tía, nació aquí, justo aquí.

En el Carrer de la Força, año 1952...”

Apuntado por mi abuelo: “Tomada desde la Calle Força”.

LA COCOLLONA³

(Por Erica Il Cane)

Emerge de las profundidades el monstruo. Animal mitológico, mitad cocodrilo, mitad mariposa.

Leyenda popular de la ciudad de Girona, cuenta la historia de una monja empujada a un pozo lúgubre y mohoso por sus compañeras de convento. Oscuridad y humedad transforman su cuerpo en escamas. Su ánima pura la dota de bellas alas. Cocollona.

Vive en el margen izquierdo del río Onyar, intramuros, en el antiguo barrio de Mercadal.

Erica es una artista urbana que compone sueños, en ocasiones monstruos. Emergen de entre las piedras y el asfalto para colarse en lo cotidiano.

³ En catalán el nombre proviene de la conjugación de dos animales: *cocodril* (cocodrilo) y *papallona* (mariposa).

La Cocollona se eleva sobre la ciudad, la muralla que la vio nacer quedó arrasada buscando la modernidad. Ahora su casa es un edificio abandonado. Paradojas.

El Mercadal, centro neurálgico e industrial de la ciudad desapareció en busca de la expansión urbanística. Hoy barrio comercial. Paradojas.

La Cocollona de Erica surge como proyecto en el Festival Milestone project en 2012. Se trata de un festival que acoge experiencias de pensamiento, arte urbano, música y gastronomía creada para el evento. La participación sobre el espacio público se entiende como apropiación, lugar en el que intervenir, participación.

La Cocollona es un monstruo que produce sueños...

Brazos de gigante mecánico la acechan.

Ahora ella está fuera. Pero busca reconquistar su espacio.

Calle Bonastruc ça Porta.

Enlaces

http://www.pedresdegirona.com/muralles_0.htm

<http://www.ericailcane.org/>

<http://www.milestoneproject.cat/ca/inici/>

RONDA FERRAN PUIG, 33

(Vista por Gemma Font Serveis Immobiliaris)

Fig.6

¿El sueño de una familia es el encuentro con su lugar?

Eso nos han dicho.

Hogar.

El cobijo, la guarida.

La necesidad.

<http://www.afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2012/12/vidas-hipotecadas1.pdf>

Imagen holográfica, virtual, el deíctico de Barthes⁴: vea “esto”.

La información de la inmobiliaria también es deíctica:

“**Ahora** es el momento”

“Si no compras **ahora** es porque no quieres”

“**Te** lo ponemos fácil y sencillo”

Llamo y pregunto por estos pisos, inacabados. La persona encargada no está. Me llamarán. ¿Qué quién soy?

Una cualquiera.

Finalmente nunca devolvieron la llamada...

El proyecto se encuentra en renovación y ampliación constante, en ocasiones observando la evolución de algunos espacios ya fotografiados como el caso de la obra inmobiliaria de la Rotonda Ferrán Puig, en otros ampliando la información que se obtiene a partir de los códigos QR insertado en nuevas fotografías.

“Lo que nace no son nuevos espacios, sino nuevas dimensiones de vida y relaciones de la vida pública”.

“Inmortalizar las escenas supone una apropiación de todo aquello que se pierde en los procesos de gentrificación generando la creación de espacios excluyentes y de segregación social”.

Las propuestas aquí recogidas tienen su espacio natural de difusión a través de Facebook e Instagram además de por la lectura de códigos QR que quedarían insertados en los lugares físicos correspondientes en la ciudad.

La puesta en marcha del proyecto artístico tiene como objetivo la exhibición dentro del Festival Inund'Art de Girona en 2014 además de quedar ya incorporada a la plataforma Museo de Los Desplazados (Left Hand Rotation).

La sucesión de figuras se presentará en las Jornadas Contested Cities en forma de proyección así como si incorporará la conexión a Facebook desde donde poder descargar los códigos QR.

⁴ Barthes, Roland (1989), *La cámara lúcida*, Barcelona, Paidós

BIBLIOGRAFÍA

Bourdieu, Pierre (1988): *La Distinción: criterios y bases sociales del gusto*, Taurus, Madrid

Català Domènech, J.M. (2008): *La forma de lo real*, UOC, Barcelona

Glass, R. (1964): “Aspects of Change”, en *Centre for urban studies* (ed) London: Aspects of Change. Londres: MacGibbon and Kee, 1964.

Grau Rebollo, J. (2001): “Els textos audiovisuals com a documents etnogràfics” en *Revista de Etnologia de Catalunya*

<http://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/index> Última visita 18/11/2013