

PROYECCIONES DE VIDEO MAPPING EN EL CABANYAL, INTERFERENCIAS DESDE EL ARTE EN LA CIUDAD EN CONFLICTO

EMILIO MARTÍNEZ

ISABEL DOMÈNECH

JOSEPA LÓPEZ POQUET

Universitat Politècnica de València / Laboratorio de Luz

Resumen

El barrio del Cabanyal en Valencia se ha convertido en los últimos años en un caso de estudio de como las nuevas dinámicas de la participación de la ciudadanía en la gestión de su propio espacio vital, su barrio, su calle, se han enfrentado a las dinámicas del poder hegemónico de las ciudades. Poder representado por las clases políticas al servicio, o en connivencia con el poder económico, que han sido hasta el momento los configuradores de las ciudades actuales. En este contexto la movilización ciudadana en el Cabanyal ha estado acompañada y apoyada por el compromiso de numerosos artistas haciendo causa común con la ciudadanía en un conflicto que se desarrolla ininterrumpidamente desde 1998 hasta la actualidad.

Dentro de estas prácticas artísticas, las propuestas de transformar el escenario urbano en pantalla de proyecciones videogáficas abordan y renuevan la interacción arte audiencia. Con motivo de la celebración de los festivales Cabanyal Intim y Cabanyal Portes Obertes se realizaron varias sesiones de proyección de videomapping, *Armas latentes*, del colectivo Niño Viejo en 2011, *Voces del Cabanyal* del colectivo Untitled en 2013 e *Il.luminant el Cabanyal* 2014 y 2015 con la participación de varios colectivos de alumnos del Máster de Artes Visuales y Multimedia de la Universitat Politècnica de València, que analizamos en este ensayo.

Palabras-clave: VIDEO MAPPING, CABANYAL, CONFLICTO URBANO, URBANISMO, PANTALLAS URBANA

Abstract

The district of Cabanyal in Valencia has become in recent years in a case study of how the new dynamics of citizen participation in the management of their own living space, your neighborhood, your street, have faced the dynamics the hegemonic power of the cities. Power represented by the political classes in the service or in connivance with the economic power, which so far have been the shapers of today's cities. In this context the mobilization in the Cabanyal has been accompanied and supported by the commitment of many artists making common cause with citizens in a conflict that develops continuously from 1998 to the present.

Within these artistic practices, proposals to transform the urban scene in screen projections videography address and renew the art audience interaction. On the occasion of the celebration of festivals and Cabanyal Portes Obertes, Cabanyal Intim several sessions were held videomapping projection, *Latent weapons*, the collective Niño Viejo in 2011, *Voices of the Cabanyal* Collective Untitled in 2013 and *Il.luminant el Cabanyal* 2014 and 2015, with the participation of several groups of students in the Master of Visual Arts and Multimedia at the Polytechnic University of Valencia, discussed in this paper.

Keywords: VIDEO MAPPING, CABANYAL, URBAN CONFLICT, URBAN PLANNING, URBAN SCREENS.

1. INTRODUCCIÓN

El barrio del Cabanyal de la ciudad Valencia es un barrio periférico que durante años vivió de espaldas al desarrollo urbanístico de la ciudad, siempre pendiente de un futuro urbanístico por decidir. Un barrio por tanto como tantos otros barrios periféricos en el mundo que con el crecimiento continuo de las grandes ciudades en el siglo XX, habrán de sufrir un proceso similar, pasando de la desatención y desinterés a convertirse en el objetivo de las nuevas políticas urbanísticas. Generalmente políticas que aprovechando las necesidades de ampliación de la ciudad, vías de comunicación, edificación residencial, servicios, etc. se ponen a favor de la maquinaria económica y en numerosas ocasiones especulativa de los poderes locales. Estas periferias son tratadas como recursos a explotar, y las condiciones preexistentes, las condiciones de vida de los vecinos legítimos (habituales) de estos lugares, son dejadas a un lado sin mayores reparos. Los nuevos planes se realizan desde “la centralidad” y de espaldas a las necesidades de estos entornos y sus habitantes, creando lógicamente tensiones sociales, cuando no un fuerte rechazo por estas poblaciones.

El caso del Cabanyal presenta alguna particularidad que debemos mencionar. La presencia de algunas de las primeras infraestructuras industriales de la ciudad, de la línea del ferrocarril, de zonas agrícolas, y su condición periférica, creó históricamente una separación del resto de la ciudad, y permitió un desarrollo urbanístico lento a lo largo del tiempo. Definido por su historia fundacional, (S. XIII), su relación con el puerto y la playa, configurarán su particular trama arquitectónica y las condiciones técnicas constructivas de finales del S.XIX darán un carácter particular a sus calles, con una presencia de casas humildes derivada de la sustitución progresiva de las antiguas “barracas” (construcciones tradicionales de tierra y paja), por otras construcciones de ladrillo, con numerosos elementos propios de los oficios artesanales, forja, carpintería, cerámica, etc. Todos estos elementos hacen que el Cabanyal sea declarado BIC (Bien de Interés Cultural) por las autoridades en 1993, reconociendo el carácter histórico y patrimonial del barrio. Es aquí donde se unen dos elementos propios y diferenciados del Cabanyal, su carácter periférico y su carácter histórico protegido.

En 1998 las autoridades locales presentan un Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal, en el que aparece la proyección de una gran avenida que atravesaría el barrio transversalmente. Esta avenida es la prolongación de la ya existente Avenida de Blasco Ibáñez que atravesaría el barrio, por la mitad, hasta la playa, con un vial central para la circulación de vehículos de 50 metros y dos laterales de nueva construcción de viviendas otros 50 metros cada uno. El Cabanyal según este proyecto quedaría dividido en dos partes, al norte y al sur de esta avenida y destruiría una de las zonas que mejor conservan la arquitectura tradicional del barrio. Para ello sería necesario la demolición de 1651 viviendas y el desalojo de sus propietarios e inquilinos. Este proyecto generó una enorme controversia, por un lado una importante respuesta de oposición de la ciudadanía, y por otro lado un apoyo al proyecto fruto de la apuesta política del partido conservador en el poder local, con sucesivas y continuas mayorías absolutas, de la presión mediática favorable al proyecto y del ambiente propiciado por la euforia del crecimiento económico en la España de finales de siglo XX. En esta situación se inició un conflicto que ha durado hasta la actualidad (17 años) y que parece en vías de resolución con la declaración de “expolio” del patrimonio histórico del Ministerio de Cultura español, la finalización del proceso jurídico que reconoce la autoridad y competencia del Ministerio en este caso y especialmente la pérdida del poder político del partido conservador en la ciudad, tras 24 años en la alcaldía, en las elecciones de mayo de 2015.

Son muchas las consecuencias que podemos obtener del caso Cabanyal, de cómo se ha producido el proceso de empoderamiento de la ciudadanía y cuál ha sido el papel que ha desarrollado el arte, y las diferentes propuestas artísticas que han participado en este tiempo en la defensa del Cabanyal, a partir de la transformación del espacio de la ciudad en escenografía

del conflicto. En este contexto resultan relevantes los proyectos que directamente se apropian de las calles, de los edificios particulares convirtiéndolos en espacios de proyección, en pantallas improvisadas y cargadas de significados. Transformadores del espacio real a través de las proyecciones en espacios liberados temporalmente de sus connotaciones cotidianas y enviados a la audiencia de forma directa, sin la mediación de la sala expositiva o de proyección, "in situ", en el terreno de la acción ciudadana, del conflicto urbano.

Enfrentamos los proyectos de intervención urbana bajo el concepto de producción compartida. En 1998 los vecinos beligerantes con el proyecto municipal se unieron bajo la denominación de Plataforma Salvem el Cabanyal, algunos de estos vecinos procedentes del ámbito de la creación y producción artística propusimos eventos de visibilización de la problemática frente al ambiente hostil de las autoridades y los media, a través de la cultura como herramienta. Desde 1998 y hasta la actualidad se viene desarrollando Cabanyal Portes Obertes, evento anual de arte contemporáneo producido de forma compartida por artistas y vecinos. Posteriormente aparecerá Cabanyal Teatre Intím, permitiéndonos ambos eventos la experimentación con pantallas urbanas en diferentes formatos.

La proyección audiovisual urbana, aquella que utiliza la propia ciudad como pantalla de proyección del proyecto audiovisual, ha sido habitualmente propicia a la intervención espectacular, principalmente al servicio de la exhibición y de una política cultural basada en el espectáculo como motivo y justificación de la relación entre el poder político y económico. Sin embargo, como consecuencia de la transformación tecnológica, lo que antes requería de una costosa infraestructura y conocimientos técnicos, ha encontrado alternativas de usuario medio, lo que ha permitido que posiciones críticas a los discursos dominantes en la gestión política de la ciudad, encuentren posibilidad de expresarse a partir de "dispositivos" como las tecnologías de proyección de luz.

La noción de "dispositivo" fue introducida por los estudios genealógicos y la arqueología del saber occidental desarrollados por Michel Foucault, sin llegar a sistematizarla nunca. Giorgio Agamben, y Gilles Deleuze después de él, realizaron esta tarea de sistematización en sendos artículos titulados, precisamente, *¿Qué es un dispositivo?*

Por su parte, Gilles Deleuze, en su artículo del mismo título, desarrolla otras implicaciones de qué es un dispositivo. Para Deleuze, un dispositivo es ante todo "una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal". En otras palabras, una red. ¿Pero cuáles son las líneas principales de esa red o haz de "líneas de diferente naturaleza"? "Las dos primeras dimensiones del dispositivo, o las que Foucault distingue en primer lugar, son curvas de visibilidad y curvas de enunciación", nos dice Deleuze (Deleuze, et al. 2009, 155-163).

En su primera dimensión, la más evidente, los dispositivos son "máquinas para hacer ver y para hacer hablar". Cada dispositivo pone en juego un determinado "régimen de visibilidad" que se cruza de diversas formas con un "régimen de enunciación". Podemos percibir claramente aquí la implicación de los dispositivos audiovisuales y la producción de conocimiento que ponen en juego.

Continúa Deleuze, "un dispositivo implica líneas de fuerzas"; se trata, efectivamente, de la dimensión del poder. El poder vendría a ser la tercera dimensión implicada en todo dispositivo. Deleuze dice que se trata de una "dimensión del espacio interno del dispositivo, espacio variable con los dispositivos considerados. Esta dimensión se compone, como el poder mismo, con el saber". Después de establecer un régimen de visibilidad y otro de enunciación, por tanto, los dispositivos se entrecruzan en un haz de relaciones de saber-poder. Como dice Deleuze, estas relaciones "rectifican de alguna manera las curvas anteriores, trazan tangentes, envuelven los trayectos de una línea a otra, operan idas y venidas, desde el ver al decir e inversamente" (*Ibidem*).

La relación pantalla-público a partir de la idea de "urban screens", ha sido intensamente explorada por las prácticas de arte público desde los años 60 hasta la actualidad. Esta situación

nos plantea interesantes aportaciones que se deben en tender necesariamente como parte de un proceso cultural más amplio que está reexaminando en la actualidad el papel de la ciudadanía en su relación con el espacio urbano y con la ciudad. Destacarían las numerosas aportaciones de Krzysztof Wodiczko, quien considera que las proyecciones en espacios públicos pueden fomentar un antagonismo y una confrontación sanos, y a su vez, origina debates públicos esenciales, Wodiczko ha proyectado a gran escala desde principios de los 80 sobre diversas arquitecturas y monumentos, generalmente en edificios públicos con mensajes socio-políticos que invitan a la reflexión, como en *Homeless projection. A proposal for the City of NewYork* (1986) sobre gentrificación y derechos humanos.

Son el interior de las casas particulares participantes y las calles del barrio los lugares que acogen las propuestas artísticas de Cabanyal Portes Obertes, y que le dan una idiosincrasia particular a este evento. En la primera edición de Portes Obertes (1998) se presentó la obra de Vicente Ortiz Sausor, *Cuál es el límite*, (Instalación. Dos proyecciones de diapositivas sobre una pantalla translúcida, unidad de fundidos, sin audio) proyección de diapositivas sobre la ventana de un primer piso que mostraba un excavadora trabajando sobre la arena de la playa, la excavadora como tema la convierte en un icono actual de la transformación destructiva. Si bien la máquina se introdujo en la representación artística como símbolo del progreso y la transformación social desde una visión positiva no exenta de miradas críticas desde un primer momento. La crítica del relato modernista del progreso señalada por la posmodernidad se muestra especialmente evidente en la imagen de la excavadora, son varios artistas los que la utilizan en su trabajo desde una posición crítica, señalamos como punto de referencia la obra de Ai Weiwei, generada a partir de la demolición de su estudio por las autoridades chinas en enero de 2011 y la consiguiente influencia en su acciones y obras posteriores.

“Parlar avui del què és i significà Portes Obertes deu anys enrere, té un sentit en allò que va significar aquesta proposta a nivell personal i professional. Abans de tot, era la situació, la incògnita, que tot allò em suscitava i, senzillament, aquest fou l’origen del meu treball, realitzat a redós de Portes Obertes i específic per a aquest esdeveniment.

També suposava una implicació social i un posicionament que em portà a plantejar el treball amb referències publicitàries, una imatge més que un text. La pregunta s’entén com un slogan i qüestiona el límit d’una decisió política que posa en marxa la gran màquina devoradora de “la terra” i de l’entramat social. Durant els dies previs a l’exposició de 1998 hi havia una màquina excavadora retirant arena de la platja de Les Arenes. La dita màquina és la que apareix en la projecció movent-se d’un costat a l’altre, mentre cada poc de temps, veiem intercalada la frase simple i oberta ¿Quin és el límit? ... a tot açò...

El treball es va exposar al local de “Julio”, un saló de lloguer utilitzat per a celebracions. Situat en ple cor de El Cabanyal. La projecció es va realitzar en una de les finestres visible des del carrer per als vianants.

L’espai expositiu és fonamental en aquesta obra, la projecció és vista en la finestra per la banda del carrer, quedant totalment integrada en la façana d’una casa de El Cabanyal. Malgrat ser un espai públic i exterior, l’obra només podia veure’s a partir del vespre, al caient de la foscor de la nit.

L’espectador només podia observar l’obra des de l’exterior, però la seua visió de la finestra podia donar una idea del sentiment existent a l’interior d’aquestes cases” (Ortiz 2008).

Fig.1 y 2. *Cuál es el límite* (1998), Vicente Ortiz Sausor

En la segunda edición de *Portes Obertes* (1999) se presentó el trabajo de Marta Lucas que constaba de una serie de entrevistas a vecinos del Cabanyal sobre el barrio y su historia personal, expuestas en video en varias casas particulares, incluía una serie de fotogramas de proyecciones de diapositivas de sus rostros sobre las casas, efectuadas durante varios días (Lucas 1999).

Fig. 3 y 4. *S/t* (1998), Marta Lucas

Estos antecedentes audiovisuales se expresarán en el lenguaje propio de la proyección de imagen estática, la precariedad de las condiciones técnicas y el contexto adverso institucional. En 2005 el grupo de investigación Laboluz realizará las primeras video proyecciones sobre la cristalera de su estudio en *“La casa de la palmera”*, utilizando la propia casa como soporte y elemento determinante de la obra, formado parte de la primera versión de la obra *Cabanyal Passat-Present-Futur* (2005), (Carbonell 2005), junto con proyecciones de cine organizadas en el patio del propio edificio. En 2001, con motivo de la celebración del evento *“Cabanyal Intim”* se realizan en el Cabanyal las primeras video proyecciones que utilizan video mapping y las ampliadas posibilidades de la tecnología audiovisual en un contexto de máxima precariedad.

Armas latentes, del colectivo Niño Viejo en 2011, se proyectó en la calle San Pedro en la zona de máxima degradación y problemática social del Cabanyal. Proyecto realizado para la noche en blanco del evento *“Madrid Processos’09”* utiliza una medianera de un edificio para ubicar distintas escenas dramáticas. El elemento común de la medianera y las escenas a modo de viñetas que se insertaban sobre las huellas de las antiguas estancias dejadas al descubierto por los derribos, facilitaron la adaptación del proyecto original al contexto del Cabanyal.

En 2013, la XV edición de *Cabanyal Portes Obertes* programa *“Projecta la nit”* con la intervención de Untitled.avi, Maurice Owen y Russell Richards, y Giorgia Partesotti. Sobre un edificio de dos alturas se realizan varias proyecciones, Maurice Owen interpreta e improvisa sonido al saxofón interactuando con imágenes digitales generadas por el artista Russell Richards. Posteriormente se retrasmite y proyecta en directo el performance que Giorgia Partesotti realiza en la playa del Cabanyal sumergiéndose en el mar. Finalmente el grupo Untitled.avi, realiza la proyección *Voces del Cabanyal*, a partir de técnicas de video mapping, recogiendo tanto elementos históricos y patrimoniales característicos del barrio como realizando una lectura crítica de la problemática urbanística que lo amenaza.

Fig.4. *Almas latentes* (2009), Colectivo Niño Viejo, Proyección en el Cabanyal 2011

Fig.5. *Almas latentes* (2009), Colectivo Niño Viejo, Proyección en Madrid PROCESOS'09

Fig.6. *Voces del Cabanyal* (2013), Untitled.avi

El colectivo Untitled.avi, estaba formado por Félix Ríos, Nacarid López, Adriana Román, Alejandra Bueno, Loli Moreno y Cuautli Exal, alumnos del Máster de Artes Visuales y Multimedia de la Universitat Politècnica de València, utilizaron piezas audiovisuales e interacción con el público a través de un micrófono y mezcla de música en vivo, programados con el software open source Processing. Posteriormente en 2014 y 2015, realizamos el proyecto *Il.luminant el Cabanyal*, con la participación de alumnos del Máster de Artes Visuales y Multimedia de la Universitat Politècnica de València, en el contexto del festival Cabanyal Intim. Planteado como un proyecto transversal en la que participaron varias asignaturas y profesores¹ del Máster. La propuesta de trabajo fue la siguiente:

Iluminando el Cabanyal. Proyectos de videomapping, es un conjunto de videoproyecciones sobre edificios del barrio del Cabanyal que abordan el tema del ciudadano en la construcción social de la ciudad contemporánea. La ciudad, urbanismo y participación ciudadana un paradigma en construcción. Las propuestas artísticas agitadoras en la generación de un pensamiento crítico sobre la configuración urbanística, utilizando el "caso Cabanyal" como un caso de estudio y un lugar de experimentación.

TEMA

El sujeto como ciudadano en la construcción social de la ciudad contemporánea. La ciudad, urbanismo y participación ciudadana un paradigma en construcción. Las propuestas artísticas agitadoras en la generación de un pensamiento crítico sobre la configuración urbanística y los modelos de gestión urbana, participación y democracia. El Cabanyal un caso de estudio y un lugar de experimentación.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

Realización de varios proyectos, en grupos de trabajo, consistentes en el diseño y realización de una proyección audiovisual con técnicas de video mapping sobre la fachada de un edificio del Barrio del Cabanyal.

El tema general se abordará en un caso concreto, El Cabanyal, que proporciona un contexto específico para utilizar y sobre el que intervenir. Abordando los conceptos de ciudad, urbanismo, participación ciudadana, pensamiento crítico, democracia, etc. Utilizaremos los

recursos creativos y técnicos que nos ofrecen las asignaturas del master y cada uno de los participantes. El proyecto constará de una proyección de video mapping, audiovisual (prototipo A) o bien audiovisual interactiva (prototipo B) en un lugar determinado previamente.

Este trabajo tiene como objetivos principales:

- Realizar un proyecto multidisciplinar en el que se integren conocimientos que el alumno ha adquirido en distintas materias impartidas en el master
- Experimentar y aprender a trabajar colectivamente en un equipo de trabajo
- Realizar un proyecto complejo desde su gestación inicial hasta su realización práctica
- Diseñar una proyección audiovisual con técnicas de video mapping
- Usar diferentes técnicas y programas para la realización de video mapping a nivel avanzado

Y como objetivos específicos, los propios de cada una de las asignaturas que participan: Metodología de investigación, Video Arte, Arte y TV, Arte Sonoro, Entornos Virtuales, Medios filmicos, Cultura Visual, Activismo y nuevos medios.

En 2014 se realizaron tres proyectos: *Cabanyal Sense Map*², de Francisco Javier Robles Garrido, Daniel López Portillo, Emy Ignacio Lapaix, Florencia Maria Piñon Pereira Dias, Paula González Garzón, Laura Rodrigo García, es una propuesta audiovisual, basada en proyecciones 3D, sonido y video. *Disruptive*³, de Alex Garcia, Carlos Ortí, Julio Sosa, Germán Torres, Luis Urquieta, introdujo bases de datos y textos como elementos centrales de la propuesta. *Rita Attacks* de José Altamirano Martínez, Ainhoa Salas Richarte, Guillermo Lechón Esteban, Patricia Margarit Castelló y Joaquin Gil Royo, propone un videojuego interactivo programado con el software Processing, a partir del arcade PacMan, los espectadores con sus gritos pueden impedir el avance de una figura destructora sobre la pantalla de un lugar que simboliza el Cabanyal.

En 2015 se realizaron cinco proyectos⁴ de video mapping: *Trencadís*, de Carmen Hagi, Yasmina Olivas, Mario Romera, Raquel Vázquez, utiliza como motivo la cerámica característica que reviste las paredes de buena parte de las casas del Cabanyal. *A la Luna de Valencia*, de Javier Daudén Villach, Carlos Puchades Ferri, Laura Cassol Sôro, aportan elementos narrativos de una historia surrealista basada en el imaginario histórico y contemporáneo de la ciudad de Valencia, *Equipo Acrónico*, de Aitor Méndez Marín, Leire Ajuriagoxeascoa, Sheila García Belmonte, introdujeron un trabajo realizado en soporte de película analógica de 16 mm, tratada y manipulada plásticamente, procesada mediante telecinado para convertirla a formato digital a partir del paisaje sonoro del propio barrio del Cabanyal. *Antidata*, de Dionisio Sanchez, Isabel Ruiz, Pavel Gorny, Manuel López, Ángel Marín, parte del concepto de glitch, del error y la deconstrucción de elementos sonoros y visuales.

Todos estos trabajos contribuyen a intervenir en un contexto problemático evitando los estereotipos del barrio marginal y la repetición de los elementos estigmatizadores del barrio. Es habitual que las intervenciones en este tipo de contextos subrayen los elementos del conflicto presentados como descubrimiento del artista a la comunidad, una comunidad generalmente conectora y harta de este tipo de mirada, que reclama de los artistas propuestas creativas, liberadas de los estereotipos que aporte una experiencia crítica pero de disfrute y celebración de la vida que este a la altura de la lucha cotidiana y activista de los ciudadanos por ganar el respeto y la dignidad de sus barrios.

Referencias

- Carbonell, Amparo. 2005. "Casa de la Palmera". [Accedido 01-07-2015] <<http://lcp.pluton.cc/?p=56>>
- Deleuze, Gilles, et al. 2009. *Michel Foucault, filósofo*. Barcelona: Gedisa.
- Lucas, Marta. 1999. "Proyección sobre una fachada de imágenes de vecinos del barrio". [Accedido 01-07-2015] <http://www.cabanyal.com/nou/PO1998/po98/99/imag/ma-lu.html>
- Ortiz, Vicente. 2008. "Quin és el límit. Portes Obertes 2008". [Accedido 01-07-2015] <<http://www.cabanyal.com/nou/2008/10/17/quin-es-el-limit-portes-obertes-2008/>>

Notas

- 1 Los profesores responsables fueron: Amparo Carbonell, María José Martínez de Pisón, Emilio Martínez, Francisco Giner, Francisco Sanmartín, Carlos García Maragall, Miguel Molina, Trinidad Gracia, Pepa López Poquet y Emanuele Mazza
- 2 Se puede ver la grabación en video de la proyección del video mapping *Cabanyal Sense Map* en: [accedido 01-07-2015] <<https://www.youtube.com/watch?v=fWPLompjari>>
- 3 Se puede ver la grabación en video de la proyección del video mapping *Disruptive* en: [accedido 01-07-2015] <<https://www.youtube.com/watch?v=IL4aQzFfotA>>
- 4 Todas las grabaciones de video mapping de 2015 pueden estar enlazadas en: <https://artpracticeasresearch.wordpress.com/video-mapping/> [accedido 01-07-2015]