

***(E)SPECULA(R), un estudio del patrimonio cultural
como un espacio de disputa material a través de
prácticas colaborativas***

***(E)SPECUL(R) -TO SPECULATE-
A study on cultural heritage as a space of material
dispute through means of collaborative practices***

Krakowski, Anja

Artista investigadora independiente

Recibido: 14-01-2021
Aceptado: 25-02-2021

Citar como: Krakowski, Anja (2021). (E)SPECULA(R), un estudio del patrimonio cultural como un espacio de disputa material a través de prácticas colaborativas. *ANI AV-Revista de Investigación en Artes Visuales*, n. 8, p. 35-47, marzo. 2021. ISSN 2530-9986. doi: <https://doi.org/10.4995/aniav.2021.14933>

PALABRAS CLAVE

Arte colaborativo; políticas patrimoniales; patrimonio material; patrimonio inmaterial; arte participativo; arte sonoro; narrativas orales

RESUMEN

A partir de la propuesta de formar parte del proyecto „Variaciones sobre el plano“, ciclo de acciones públicas y privadas concebido por los comisarios Ángela Montesinos y Juan Luis Toboso para el IVAM, que planteaba un proceso de confrontación con el territorio del Barrio del Carmen de Valencia, se desarrolló (E)SPECULA(R), un trabajo colaborativo que invita al estudio del patrimonio cultural, no solo como aquello que merece ser conservado, sino como un espacio de disputa material y simbólica que afecta a las realidades cotidianas de los vecinos de determinados territorios que ‘conviven’ con el patrimonio y bajo el impacto de determinadas políticas de protecciones patrimoniales.

KEY WORDS

Collaborative art; policies of heritage protection; immaterial heritage; material heritage; participatory art; sound art; oral narratives

ABSTRACT

Based on the proposal to take part in the project "Variations on the map", a cycle of public and private actions conceived by the curators Ángela Montesinos and Juan Luis Toboso for the IVAM as a process of confronting the territory of the *Barrio del Carmen* (historic neighborhood of Valencia, Spain), in direct interaction with its multiple contexts (urban, social, economic and cultural), we developed (E)SPECULA(R), a collaborative work that invites to study cultural heritage, not only as what deserves to be preserved, but also as a space of material and symbolic dispute that affects the daily realities of the residents of certain territories that 'coexist' with heritage and under the impact of certain policies of heritage protection.

INTRODUCCIÓN

La contribución (E)SPECULA(R) corresponde a la realización parcial de una propuesta más amplia que aún está en curso y se desarrolló dentro del marco "Variaciones sobre el plano", ciclo de acciones públicas y privadas concebido por los comisarios Ángela Montesinos y Juan Luis Toboso para el IVAM, a partir del propósito de confrontar el territorio, interactuando directamente con la pluralidad de sus contextos.

A partir de la propuesta de formar parte del proyecto se diseñó (E)SPECULA(R), a modo de trabajo colaborativo sostenido en el tiempo y con el propósito de invitar al estudio del patrimonio cultural, más allá de un bien cultural que merece ser conservado, sino también como un espacio de disputa material y simbólica que afecta a las realidades cotidianas de los vecinos de determinados territorios que 'conviven' con el patrimonio y bajo el impacto de determinadas políticas de protecciones patrimoniales.

METODOLOGÍA

Las aproximaciones, así como la definición de las metodologías y materializaciones de los artistas participante en el proyecto "Variaciones sobre el plano", se desarrollaron de acuerdo con unos objetivos generales establecidos por los comisarios, que a su vez elaboraron las directrices del proyecto a partir de unos objetivos generales, previamente fijados por la institución (IVAM). Los objetivos se centraban ante todo en el diseño de estrategias creativas que permitiesen la interacción directa con los múltiples contextos del territorio -urbanos, sociales, económicos y culturales.

Durante una primera fase se generó un acercamiento teórico al territorio por medio del acceso a una documentación general para todos los participantes, titulada "entradas y salidas (al territorio)" con el fin de adquirir una perspectiva plural de las distintas características, presentes e históricas, del barrio y de su tejido social. Tras la definición y concreción del área de interés de cada artista, en la segunda fase del

proyecto, llamada “territorio de escucha”, se llevó a cabo la confrontación directa con un ámbito concreto y se produjeron primera interacciones en los contextos elegidos y en colaboración con un colectivo determinado que se inscribe en este contexto.

La tercera y última fase del proyecto contemplaba, si se daba el caso, la materialización de resultados por medio de estrategias creativas y/o visuales.

El inicio de nuestro proyecto fue motivado por un interés general en las –a menudo complicadas- relaciones que mantienen los habitantes de determinados territorios con el patrimonio, o con determinadas políticas que competen las protecciones patrimoniales y decidimos después de la primera fase de aproximación, “fase de escucha”, y tras un periodo de estudio de campo y de documentación, centrar nuestra propuesta en un trabajo conjunto con la “Asociación de los afectados por el *Pepri* de la muralla Árabe” y con el espacio “Taller Pepe March”.

Desde un inicio se expresó la necesidad de que el proyecto se llevara a cabo se abordará con voluntad horizontalizante, dando por hecho que las materializaciones que se puedan dar, no podrían ser especificadas de antemano. Los procesos se vincularían de un modo abierto a los encuentros con el colectivo, con la idea que cualquier producción conjunta que surja de ahí, pueda relacionarse con las necesidades del colectivo y, si procediera, dar visibilidad a problemáticas esenciales o cubrir dichas necesidades si el devenir del proyecto lo permite.

El planteamiento inicial de nuestra propuesta venía guiado por reflexiones teóricas cercanas a las de García Canclini -con respecto a las oposiciones sociedad y patrimonio. Sirva aquí como ejemplo la referencia bibliográfica un párrafo que nos parece especialmente relevante para el contexto por el que nos pretendíamos mover:

“Las actividades destinadas a definirlo [el patrimonio cultural], preservarlo, y difundirlo, amparadas por el prestigio histórico y simbólico de ciertos bienes, incurren casi siempre en una simulación: fingen que la sociedad no está dividida en clases, géneros, etnias y regiones o sugieren que esas facturas no importan ante la grandiosidad y el respeto ostentados por las obras patrimonializadas. [...] Los bienes reunidos en la historia por cada sociedad no pertenecen realmente a todos, aunque formalmente parezcan ser de todos y estar disponibles para que todos los usen. Al estudiar cómo se transmite el saber de cada sociedad a través de las escuelas y museos, vemos que los grupos se apropian en formas diferentes y desiguales de la herencia cultural. [...] Si bien en ocasiones el patrimonio cultural sirve para unificar a una nación, las desigualdades en su formación y su apropiación exigen estudiarlo también como espacio de disputa material y simbólica entre los sectores que la componen. Se consagran como superiores barrios, objetos y saberes generados por los grupos hegemónicos, porque estos grupos cuentan con la información y la formación necesarias para comprenderlos mejor. Los historiadores, los arqueólogos y los políticos de la cultura definen cuáles son los bienes superiores que merecen ser conservados. Reproducen, así, los privilegios de

quienes en cada época dispusieron de medios económicos e intelectuales, tiempo de trabajo y de ocio, para imprimir a esos bienes una mayor calidad.”¹

A partir de ésta y otras influencias teóricas, como pueden ser las de Bruno Latour, Aby Warburg (con respecto a la noción de *Bilderfahrzeuge* o vehículos visuales) y de Claire Bishop (en cuanto a procesos colectivos de refiere), establecimos colaborar con colectivos de nuestro entorno, del que por otro lado formamos parte, que queda directamente afectado por las tomas de decisiones que se plantean y ejecutan desde los ámbitos políticos y/o académicos y que en casos determinados impactan de un modo drástico en la vida cotidiana de los habitantes.

Antecedentes

En el caso concreto del entorno en el que nos centramos se han producido enormes variaciones en cuanto a la estructura urbanística, patrimonial y en consecuencia en su tejido social, habiendo quedado desplazada buena parte de su población. Estos cambios no son novedosos, cuentan con una importante trayectoria histórica que arranca siglos atrás, cuando el centro histórico aún contaba con importantes infraestructuras de producción industrial y artesanal que en gran medida se relacionaban con su entorno natural propicio, es decir la cercanía del río, las acequias y su conexión con el puerto de Valencia.

De todo ello quedan apenas vestigios a pie de calle, y el pasado colectivo destinado a “narrar las historias y el pasado de sus habitantes” se ve reducido a la escenificación de unos pocos edificios históricos (a menudo propiedad del clero) y fragmentos como pueden ser los restos de las distintas murallas (árabe, etc.).

Esta última, en concreto, en un estado de muy mala conservación en buena parte del territorio y allí donde está expuesta a la intemperie, ha sido unos de los muchos ejemplos de conflicto entre preservación o significación del patrimonio e intereses y derechos de los vecinos.

Por otro lado, uno de los pocos talleres que conserva todavía buena parte de la maquinaria original que lo conecta directamente con la actividad económica característica del barrio, se encuentra actualmente bajo amenaza de expropiación por parte de las administraciones competentes.

¹ García Canclini, Néstor: La Sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Katz Editores. Buenos Aires, 2010, pp70-71

Figura 1. Investigaciones paralelas: activación del taller, aplicaciones de metalistería

Con todo ello, y no ahondando ahora en otros momentos de la historia más reciente del barrio, podemos constatar que las decisiones urbanísticas y patrimoniales -no pocas veces relacionadas con tendencias especulativas- que se han tomado y se siguen tomando, han alterado el tejido social de un modo brusco, habiéndose producido movimientos migratorios forzados (bien directamente por expropiaciones, por motivos económicos o por imposibilidad de desarrollar determinadas actividades económicas, resultantes estas últimas por el soterramiento de las fuentes de agua) de vecinos a otras partes de la ciudad.

A las migraciones locales hay que sumar las inmigraciones globales, que con una visión más amplia también se pueden conectar con los nuevos modos de producción deslocalizados que producen nuevas colonialidades y cuyas consecuencias son los desplazamientos de miles y miles de personas que han quedado afectadas por las estructuras que producen contextos desiguales, cuando no violentos, a menudo como herencias de los antiguos procesos coloniales, si no como reproducciones renovadas de explotaciones pasadas.

Ambos fenómenos, el desplazamiento de la población local y la llegada de migrantes internacionales, coinciden en el territorio que nos ocupa y se dan a poca distancia del IVAM. De hecho, el CAI (Centro de Atención al Inmigrante), se ubica a menos de 150 metros de la institución.

DESARROLLO

Para abordar nuestra contribución al proyecto “Variaciones sobre el plano”, fuimos recorriendo el territorio físico y conceptual que se iba definiendo y diversificando poco a poco por las escuchas y la consulta de materiales proporcionados por la asociación “Asociación de los afectados por el PEPRI de la muralla Árabe” y el espacio “Casa-Taller March”.

Lo que nos interesó desde el principio fue cómo, bajo el amparo de la protección patrimonial (la muralla árabe) se planifica la remodelación del espacio urbano que no solo incide en la trama urbana, sino directamente en la vida cotidiana de los vecinos, de un modo drástico.

El patrimonio en cuestión, que ha servido de caballo de Troya para impulsar los planes iniciales, hasta la fecha no ha sido protegido o conservado y de hecho ha sufrido deterioro considerable en el espacio-tiempo, lo cual es fácilmente comprobable con un breve paseo *intramurs*.

Sin embargo, el impacto de la mera proyección de su conservación ha sido de gravedad: desahucios, expropiaciones, abandono de edificaciones por parte de la administración y de particulares y la regulación de la actividad comercial e industrial a favor de la industria turística, todo ello ha conducido a un vaciado demográfico, quedando el barrio reducido a un espacio de entretenimiento para aquellos que no lo habitan, faltando infraestructuras y servicios básicos.

En palabras del historiador Josep Montesinos el barrio ya no existe: “Lo único que queda del barrio es el taller, el taller de Pepe (March)”²

Este es el contexto que nos ocupó y el que también habito como vecina.

Éste, y nuestro interés general por el patrimonio como espacio conceptual, no siempre compartido por todos y/o que no representa por igual a todos, hicieron que se planteara el espacio en cuestión, como un espacio de fractura y disputa de fuerzas desiguales: el colectivo vecinal amenazado de expropiación y desplazamientos frente a los impactos proyectuales de quiénes tienen el poder administrativo y ejecutivo.

También contribuyó al desarrollo del proyecto un estudio de María Labarta y Julia Todolí³.

En este estudio ponen la atención en la utilización de metáforas de guerra, enfermedad y negocio, en la argumentación conceptual de los procesos de intervención urbanística (motivada o amparada por la preservación patrimonial) destinada a construir identidades y a fomentar una opinión pública favorable.

Las metáforas en general evolucionan dentro de la cultura a lo largo del tiempo y se puede afirmar que en su mayoría se definen y imponen desde el poder y con el tiempo acaban siendo constitutivos de realidad.

² Nos entrometemos en la rutina de un taller artesano que desde hace muchos años está en el punto de mira por parte de la administración local y autonómica. Desde el mal llamado “Plan de la Muralla”, contemplado en el plan RIVA para Ciutat Vella, este enclave está en peligro de expropiación, desapareciendo así la última casa-taller del barrio del Carmen. Por una parte, vivienda y por otra, un valiosísimo legado patrimonial y cultural respecto a la vida artesanal y comercial más tradicional. [Briefing comisarios del Proyecto “Variaciones sobre el plano”]

³ Labarta, M & Todolí, J.: “Avoiding exclusion: the construction of identities and the formation of public opinion”, 9th International Pragmatics Conference, Riva del Garda, Julio, 2015

Algunas metáforas se han naturalizado tanto en las culturas que están prácticamente omnipresentes en los discursos. Lo hemos podido comprobar ampliamente durante la actual pandemia, donde el virus es el enemigo.

Este es el caso del así llamado “argumento es guerra” o la construcción metafórica del argumento como guerra. Si bien no hay una pelea física, sí hay pelea verbal y la estructura de la argumentación así lo refleja: ataque, defensa, contraataque⁴. Esta clase de militarización del discurso es también una militarización del pensamiento y de la práctica social.

En el ámbito cultural, la metáfora más notoria, muy *en vogue* en las últimas décadas, es sin duda la de “poner en valor”. En los sucesivos planos/proyectos que “giran en torno” a la muralla, de hecho, no se habla de recuperar la muralla, sino de su puesta en valor. Cosa que sigue vigente si uno ha leído los últimos artículos recién publicados sobre el devenir del ‘inminente proyecto’.

La misma expresión “poner en valor” que usaban los ideólogos y defensores del proyecto (PEPRI y sus sucesivas modificaciones), da una idea sobre cuáles son los fines de la “remodelación, reestructuración y reordenación del entorno de la muralla. La metáfora “poner en valor” se ha naturalizado de tal modo, que ha adquirido connotaciones positivas, porque supone dotar de valor algo que no lo tiene o lo ha perdido. Pero, con esta aceptación natural se pasa por alto que el término pertenece a un contexto mercantil y señala el potencial de obtener beneficio mediante la especulación -en el caso concreto especulación urbanística bajo el amparo (o pretexto) de la protección del patrimonio.

Vamos a citar un ejemplo de lo que se entendía por la puesta en valor, en palabras de uno de los entonces defensores del plan de actuación:

Sí que es cierto que los atributos de este tejido concreto, atributos que han llevado por las razones que digo a una muy mala imagen, han llevado a una muy baja actividad. Una actividad desde luego que no corresponde a la potencialidad que tiene la zona. Pensar el valor que tiene como imagen cultural, pensar su mismo valor de centralidad. Es un patrimonio de viviendas, muchas de ellas con malas condiciones, es decir, con condiciones subestándar de servicios, etc., con razones para mejorar, para mejorar para unos vecinos perfectamente honorables que viven en la zona [...] (Juan Pecourt. Pro Proyecto. Mesa Redonda)

El plan inicial se retiró, gracias a la resistencia activa y discursiva de los vecinos organizados en la “Asociación de los afectados por el Pepri de la muralla Árabe”. Pero durante más de dos décadas, hasta la fecha, al plan inicial le siguieron un sinnúmero de modificaciones. A lo largo de estos años tanto los vecinos, como el espacio urbano se han visto perjudicados, sin que ninguna de las propuestas posteriores se haya llegado a materializar.

⁴ Lakhoff, G.&Johnson, M.: *Metaphors we live by*, The University of Chicago Press, Chicago/London, 1980

Es decir, la mera proyección de “una puesta en valor” ha desencadenado toda una serie de acontecimientos negativos para un colectivo consolidado en su entorno familiar. Entre los más ‘visibles’ contamos los abandonos y desplazamientos de los vecinos, seguido de la degradación del espacio urbano y natural.

Entre los efectos menos comentados y poco ‘cuantificables’ están, y esto, en mi opinión son los más drásticos, los efectos psicológicos de vivir durante décadas en tensión, amenazados de desahucios, expropiaciones, etc.

En el transcurso de las distintas fases de nuestro proyecto ensayamos distintas vías de aproximación y materialización a las problemáticas expuestas, algunas de las cuales se recogieron en un blog conjunto (alojado en la web de la institución) y otras que continúan abiertas en la actualidad.

En una fase muy inicial -campo de escucha- del proyecto propuesto por los comisarios, durante una conversación con los representantes de la asociación de los afectados por el Pepri de la muralla Árabe me dijeron: “Mira, haced lo queráis con esto (refiriéndose al Proyecto), haced lo que os parezca, pero a nosotros lo que nos importa es que quede algo, por favor que quede algo.”

Figura 2. Investigaciones paralelas al proyecto (E)SPECULA(R): difusiones alternativas (carteles)

A partir de esta enmienda y en respuesta al *briefing* inicial⁵, tratamos de abarcar una posible materialización creativa que situaría a los agentes sociales en el centro de la cuestión, a la vez que se facilitaría compartir y difundir el relato de la realidad de los vecinos afectados.

En el transcurso posterior se fue perfilando la idea de hacer fluir la transmisión de información y de experiencias, de las fracturas y no los consensos que se producen en

⁵ “Evidentemente aparecen algunas ideas que nos llevan al campo de la acción transformadora y de la posibilidad de establecer narrativas y formas de creación que se contradigan, entendiendo que no pretendemos desarrollar una serie de acciones de mediación artística y sí un proceso abierto a la contaminación de ideas, formas de hacer y posicionamientos entre artistas, museo y territorio.” [Briefing comisarios]

torno a las puestas en valor, vinculando a la cultura oral con la voluntad de posicionarse en oposición al patrimonio material.

Las definiciones metafóricas del territorio, en particular la idea de “el argumento es guerra” y de sus actores sociales, sugirieron, en un primer momento, un escenario de disputa similar al del *freestyle* de las peleas de gallos del Hip-hop.

Pero, si bien las peleas de gallo coincidían con nuestras preferencias personales, buscábamos una expresión que pudiera imprimir a esa narrativa un carácter más local. En una de las conversaciones llevadas a cabo en el taller March, se mencionaron las *Albaes* y *Cant d'estil*. Tras una breve incursión en las características de esta cultura local y muy vinculada al barrio, nos pareció una expresión oral idónea por su forma y contenido crítico que se sirve del sarcasmo para hablar de política, problemas sociales, etc.

Por medio de la intervención de otro artista participante en “Variaciones sobre el plano”, Migue Martínez, pudimos contactar con el versador Lluís Benlloch que accedió a colaborar en la materialización de nuestra propuesta.

La propuesta definitiva pasaba a titularse (E)SPECULA(R) en alusión a la raíz etimológica de la palabra especular, que no proviene realmente de ‘speculum’, espejo, como se piensa comúnmente, sino del verbo latino ‘speculari’, mirar desde arriba, desde una atalaya, observar y más tarde ‘espíar’ y que en el caso del proyecto hace referencia a los procedimientos burocráticos, administrativos y técnicos que se aplican desde la distancia impactando verticalmente y desde arriba en el territorio, similar a la perspectiva de pájaro de las acciones militares.

A partir de un guion inicial, un vocabulario de “metáforas” y textos de referencia relacionados con lo que ha sido la lucha vecinal, los versadores y cantadores⁶ se prepararon para la grabación en directo que llevamos a cabo en la antigua fábrica de zapatos de la Calle Marqués de Caro, ahora “Fábrica 12”, espacio cultural dirigido por Achim Jecht. La grabación en directo se realizó bajo la dirección de Gilles Martin, quien también supervisó la masterización del sonido.

⁶ Cantadores: Josep Aparicio, Trini Carballo, Tatiana Prades; Versadores: Josemi Sánchez y Lluís Benlloch; Dolçaina: Juan Ramón Ferrando y Tabal: Antonio de la Asunción

Figura 3. Grabación Vinilo

La versión final del master conjuga una selección de 11 *Albaes* con 30 minutos de grabación de fragmentos de las entrevistas que condujimos con la asociación. La duración de los contenidos viene condicionada por el formato en vinilo 33 RPM al que se optó y que establece un máximo-óptimo de grabación de aproximadamente 25 minutos por cada cara del disco. El diseño gráfico de la portada y contraportada o *artwork*, así como el *insert*, es de nuestra autoría, pero se basa en material gráfico y contenidos que la asociación puso a nuestra disposición a lo largo del proceso del proyecto.

|(E)SPECULA(R), un estudio del patrimonio cultural como un espacio de disputa material a través de prácticas colaborativas |

Figuras 4 y 5. Diseño gráfico/artwork del Vinilo (E)SPECULA(R): portada/contraportada; insert

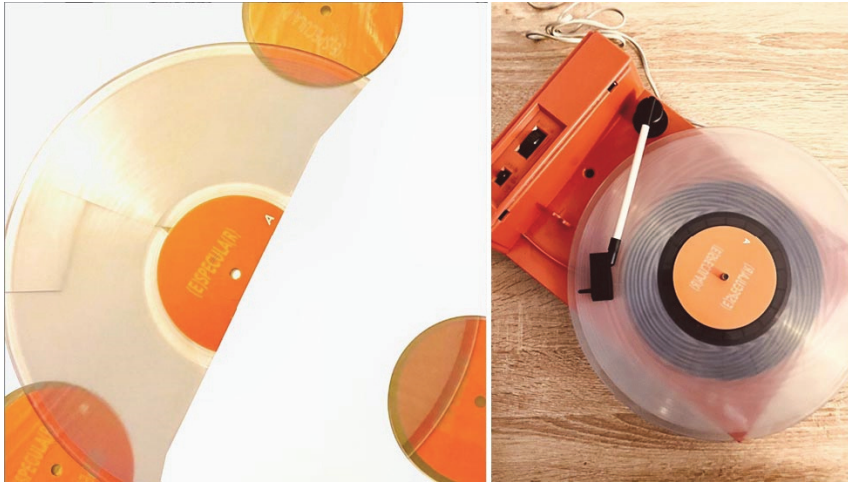

Figura 6. Vinilo (E)SPECULA(R)

La versión definitiva del trabajo finalmente pudo ser presentada en el IVAM en diciembre del 2020. La presentación corrió a cargo de los responsables del proyecto y miembros de la asociación. Después de una explicación del proyecto por mi parte, se dio paso a una sesión de *Albaes* que versaban en una renovada versión sobre ciertos aspectos del patrimonio como espacio de disputa y también refiriéndose directamente al proyecto como tal.

Figura 7. Presentación Vinilo IVAM, 2020

CONCLUSIONES

Consideramos que la propuesta (E)SPECULA(R) constituye una aproximación adecuada a los objetivos generales del proyecto “Variaciones sobre el plano”. La adecuación de las estrategias creativas ha sido posible por la confluencia de diferentes factores favorables:

- El planteamiento del proyecto se planteó en un marco temporal que hizo posible conducir las investigaciones, las aproximaciones y el desarrollo de colaboraciones en un intervalo sostenido y de larga duración (superior a 12 meses).
- La artista participante en el proyecto era familiar con los diversos contextos del territorio.
- Se dieron una serie de confluencias propiciadas por ‘redes afectivas’ que posibilitaron la colaboración entre distintos agentes sociales.
- Se renunció a prácticas y estrategias visuales o plásticas de mayor afinidad con el propósito de favorecer una mayor y mejor comunicabilidad de las ‘inquietudes’ del colectivo.

FUENTES REFERENCIAS

García Canclini, N. (2010). *La Sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Katz Editores. Buenos Aires. <https://doi.org/10.2307/j.ctvm7bcb0>

Labarta, M & Todolí, J. (2015). “Avoiding exclusion: the construction of identities and the formation of public opinion”, 9th International Pragmatics Conference, Riva del Garda, Julio.

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*, The University of Chicago Press, Chicago/London.

Bishop, C. (2012). *Artificial Hells, Participatory Art and The Politics of Spectatorship*, Verso, Londo/New York.