

Monumento
máquina

Jorge Ribalta

Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear
25/4/2015 - 31/1/2016

Monumento máquina

Jorge Ribalta

Monumento máquina es la primera presentación de la obra de Jorge Ribalta en un museo. Recoge su práctica fotográfica del último lustro, caracterizada por un doble compromiso crítico: con lo documental, su historia y su actualidad, y con la idea de monumento, en particular con la producción histórica de un discurso sobre la identidad nacional en España a través del patrimonio cultural y los monumentos históricos.

Ribalta parte de una lectura literal de las fuentes que dieron lugar al surgimiento de la idea documental hacia 1930, particularmente de Sergei Tretiakov y el círculo factográfico soviético, idea cuya actualidad defiende frente al discurso sobre la condición *postfotográfica*. Entendiendo que el discurso documental está históricamente vinculado a la representación materialista del trabajo y de la clase trabajadora, y a una comprensión productivista y autocrítica de la autonomía artística, Ribalta trata de reinventar la idea documental moderna y devolver la densidad histórica y la dimensión política, pública, al realismo fotográfico, lejos de cualquier esencialismo y nostalgia.

La exposición se articula en torno a tres series, que son cronológicamente: *Laocoonte salvaje* (2010-2011), *Scrambling* (2011) e *Imperio (o K.D.)* (2013-2014), esta última producida por el Centro José Guerrero y la Fundación Helga de Alvear con motivo de la muestra. Jorge Ribalta introduce cada una de las series con los textos que siguen.

Laocoonte salvaje

(...)

Esta es una intervención en un sistema de representaciones fuertemente marcado por el discurso identitario de la cultura nacional española, por un lado, y por las formas de producción populares y *antisistémicas*, por otro. El relato dominante acerca del flamenco es que constituye la forma artística emblemática de la cultura nacional-popular española (en el mercado internacional de las identidades culturales listas para el consumo global), pero que, al mismo tiempo, se ha constituido históricamente en tensión o en contra de la cultura nacional-estatal hegemónica (como expresión subalterna y forma de resistencia antiestatal). La lectura histórico-política del flamenco y la crítica del discurso identitario que aquí se propone solo puede partir desde el

Laocoonte salvaje

Mock-up de la fachada del proyecto de la Ciudad del Platero, de los arquitectos Herzog & De Meuron, frente a la Nave del Aceite, plaza de Belén, Jerez de la Frontera, 27 mayo, 2010 / Cardamomo, calle Echegaray 15, Madrid, 3 junio, 2010 / Tío Pepe, Puerta del Sol, Madrid, 3 junio, 2010 / El Callejón de Madrid, calle Manuel Fernández y González 5, Madrid, 3 junio, 2010

reconocimiento y análisis de esta tensión entre lo nacional-estatal y lo nacional-popular, de esta ambivalencia estructural (que por otro lado no es exclusiva del flamenco). El trabajo consiste en la documentación fotográfica de una selección de lugares históricos significativos y representativos de un conjunto (la estructura histórica, económica, social, administrativa y política de la cultura institucional-popular del flamenco en España) más amplio. Se trata de fotografiar tanto los lugares como la actividad que se produce en ellos y las personas que los ocupan, es decir el espacio y el trabajo.

La observación pretende abarcar el entramado de espacios culturales e institucionales implicados y representar la multiplicidad y convivencia de los varios espacios y sus actividades, sin partir de ninguna jerarquía específica. El entramado de espacios incluye: museos y centros, instituciones académicas, administraciones públicas, festivales, escuelas, sellos discográficos y estudios de grabación, agencias de músicos y empresarios musicales, tablaos, locales comerciales de indumentaria y otros productos, medios de comunicación, locales de ensayo, talleres de sastrería, talleres de fabricación y venta de instrumentos, ferias, lugares turísticos, teatros, peñas, asociaciones, bares, barrios, paisajes, lugares históricos, etc.

A pesar de que el enfoque tipológico-enciclopédico parte de cierto afán de exhaustividad, es evidente que no incluye todos los espacios posibles del campo flamenco en España, sino una parte, pero que aspira a ser significativa del total y de lo ausente. La geografía que cubren las imágenes se centra en el eje clásico de la vega del Guadalquivir, de Sevilla a Cádiz, con Jerez en el centro, y abarca un territorio que incluye Lebrija, Utrera, Puebla de Cazalla, Morón, Marchena y Mairena del Alcor; además incluye Málaga y alrededores, Granada y el Levante (en concreto La Unión), Madrid y Barcelona (donde vivo). Esta geografía es discutible, pero también es defendible.

Las fotografías han sido realizadas a lo largo de un año, entre enero de 2010 y enero de 2011, y dan cuenta de los lugares en el sentido más o menos programático planteado aquí. Pero también dan cuenta a su modo de los avatares ocurridos en el proceso. La fotografía es un arte del encuentro accidental. Las imágenes se presentan con sucintos textos que aportan los datos de la toma.

He titulado el conjunto *Laocoonte salvaje* a partir de la referencia al poema de García Lorca («Chumbera», del *Poema del cante jondo*, 1931). Me parece que esa referencia condensa los dos lados del asunto: por un lado la tensión entre alta cultura y cultura popular, y por otro lado la cuestión de la representación (o interrupción) del movimiento.

Scrambling

La serie se despliega como un sueño, desencadenado por el encuentro de la fotografía de Charles Clifford de la Torre del Vino en la Alhambra (1858) en el libro de Roland Barthes *La cámara lúcida* (1980). El título es una referencia al *Photographic Scramble Through Spain* (c. 1864) de Clifford, su guía de la España monumental para visitantes extranjeros.

Scrambling

Escalera del Agua / Torre del Agua / Aljibe de Tendilla, subsuelo de la Plaza de los Aljibes

Consiste la serie en la observación y documentación fotográfica de la trama de relaciones y procesos cotidianos que comporta el trabajo de producción/reproducción del monumento: las oficinas y los trabajadores de la Alhambra, la gestión y administración, las actividades de mantenimiento, limpieza, conservación y seguridad, así como del marketing, la programación de actividades, los programas educativos, las rutas y las visitas guiadas.

En particular, se trata de entender el monumento como el resultado de la intersección de (al menos) cuatro discursos: 1) el monumento como entorno construido, como arquitectura-paisaje-territorio, 2) el monumento como empresa, como fábrica postindustrial, 3) el monumento como espacio público, como ciudad, y 4) el monumento como icono y como espacio de culto identitario-nacional.

(...)

Significativamente, las imágenes han sido realizadas durante la fase final de los trabajos de restauración del sistema hidráulico del Patio de los Leones (2002-2012), que es una intervención decisiva en el espacio más característico del monumento y que constituye de por sí una inflexión muy determinante en la propia imagen de la Alhambra de cara al futuro. Esto hace que el lugar icónico por excelencia del monumento sea relativamente invisible o irreconocible en estas imágenes, que aparezca de forma abyecta, literalmente como un cadáver abierto en la mesa de disección.

La serie se compone de setenta y siete fotografías, que se presentan de manera variable en diez grupos o segmentos.

El primero corresponde a imágenes del archivo de la Alhambra; el segundo es sobre la Torre del Vino y alrededores; el tercero se refiere a la seguridad del recinto monumental; el cuarto es una pequeña serie de retratos de personas con diversos cargos, responsabilidades y tareas y pretende sintetizar el cruce y sistema de relaciones que comporta el funcionamiento cotidiano del monumento, basado en el trabajo de personas concretas; el quinto consiste en imágenes de los trabajos de jardinería; el sexto enlaza con el anterior a través de actividades de riego y muestra el circuito del agua en el recinto; el séptimo es una pequeña serie sobre los trabajos en el taller de restauración de yeserías; el octavo es sobre el Patio de los Leones durante los trabajos de renovación del sistema hidráulico; el noveno es sobre los espacios de llegada del público, los accesos y la venta de entradas; y el décimo es sobre la comercialización y el marketing del monumento.

Imperio (o K.D.)

Esta es una serie sobre la abdicación, retiro y muerte de Carlos V (1500-1558). El doble título alude a un proceso de desdoblamiento en la enunciación que se produce en varios momentos de la serie, en que el autor escenifica su desubjetivación, su «devenir Carlos V».

El conjunto de las fotografías ha sido realizado en una multiplicidad de localizaciones de España y Europa, incluyendo Yuste y Cuacos de Yuste, Madrid y El Escorial, Granada, Barcelona, Bruselas, Bolonia, Lille, Cambrai, Le Cateau-Cambrésis y Lens.

El conjunto se organiza como una obra de teatro en tres actos, con varias escenas en cada acto.

El primer acto transcurre en Yuste y se compone de tres escenas. La primera escena es un paseo por el bosque que rodea el monasterio al final del otoño, una secuencia de la subida y llegada al recinto. La segunda escena transcurre en los alrededores del estanque frente al palacio, se organiza como un paseo por los jardines y huertos y acaba con la subida de la rampa que conduce a la glorieta superior del palacio, desde donde se contempla una vista sobre el estanque y el paisaje de la sierra de Gredos. La tercera escena es un recorrido por el interior del recinto.

El segundo acto transcurre principalmente en Bruselas y se compone de dos escenas. La primera es muy breve y corresponde al retorno desde el monasterio a Cuacos de Yuste, a la caída del sol. La segunda escena transcurre en Bruselas y las imágenes corresponden a dos épocas del año: invierno y verano. Las imágenes invernales se inician con una breve escenificación del autor tomando una cerveza Charles Quint / Keizer Karel en la terraza de la *brasserie* Le Rubens, a la que le siguen una serie de fotos de los lugares relacionados con la abdicación y funeral de Carlos V. El grupo de imágenes de verano han sido realizadas durante la celebración del *Ommegang*, un desfile que se celebra anualmente en Bruselas a principios de julio y cuyo origen se remonta a la época medieval, aunque es una tradición recuperada e reinterpretada en 1930. El *Ommegang* es una escenificación del ambiente del siglo XVI y es actualmente una atracción turística que se presenta como la recreación del gran desfile de 1549, en honor de Felipe II, llegado a Bruselas para reunirse con su padre el emperador Carlos V, al final de su primer gran viaje por Europa.

El tercer acto abarca una amplia geografía española y europea y se compone de dos escenas. La primera se organiza como un *flashback*, una ensoñación del último Carlos V rememorando algunos de sus momentos dorados de hegemonía. La segunda escena se inicia con un conjunto de imágenes realizadas en las pruebas y ensayos de la ópera *I pagliacci* de Ruggero Leoncavallo (1892) en el patio central del Palacio de Carlos V en la Alhambra, uno de los escenarios del 63 Festival Internacional de Música y Danza de Granada; a continuación hay un grupo de imágenes sobre los usos de la figura en Carlos V en el *merchandising* de productos de consumo y como fuente de la idea imperial del fascismo español, y por último imágenes de Le Cateau-Cambrésis y de Lens, ciudades situadas en la zona fronteriza de Francia y el antiguo Flandes bajo dominio de los Habsburgo durante el siglo XVI, así como un retrato de Anton Fugger, el banquero de Carlos V, realizado por Hans Maler hacia 1529, y presentado en la colección permanente de la nueva sede del Louvre. Esta sede abrió a finales de 2012 en Lens y está construida en los terrenos de una antigua mina de carbón en la cuenca minera de Nord-Pas de Calais, región donde cesó la actividad minera en 1991 y cuya economía está en proceso de reconversión hacia las industrias de la comunicación, la cultura y el entretenimiento. El conjunto de las fotografías de la serie ha sido realizado entre diciembre de 2013 y julio de 2014.

Jorge Ribalta, fotografía de la serie Imperio (© K.D., 2003-2004)

Monumento máquina

Jorge Ribalta

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear
Calle Pizarro, 8, 10002 Cáceres
+34 927 626414 | general@fundacionhelgadealvear.es

Consulta nuestras actividades en www.fundacionhelgadealvear.es