

REVISITED: RESERVATE DER SEHNSUCHT #ESSAY
Modos de hacer (en torno al Dortmunder U)
Autor: Daniel García Andújar, 2021

La relación con nuestro entorno determina y condiciona nuestra actividad, pero dicha concepción varía según la época y la interpretación cultural que se hace de la misma. El Arte – como cualquier otro proceso cultural – es básicamente un proceso de transmisión, de transferencia, de diálogo continuo, permanente y necesario, no se encuentra separado de las cosas útiles o de la significación simbólica. Nuestra caja de herramientas, taller o estudio, no ha parado de incorporar a lo largo de la historia nuevos útiles, técnicas, lenguajes y equipos que, sin embargo, buscan dar respuesta a cuestiones recurrentes. Una posición única de búsqueda de autonomía del artista dentro de un contexto de producción en el que la obra busca un espacio de resistencia a un mundo bajo control, en una clara evidencia de la concepción que tiene el artista de la realidad. Intentar conocer y examinar la maquinaria que controla y produce los procesos de percepción de nuestro entorno, de tratar de aprehender nuestra realidad, fue siempre, y lo es hoy, un punto de partida esencial para mi trabajo como artista. Llegue por primera vez a Dortmund en octubre de 1996 y pasaría en la ciudad un periodo de seis meses en el contexto de una residencia europea para artistas, en un momento en el que percibía que multitud de caminos y vías de análisis parecían abrirse a la experimentación artística. En aquel momento mi actividad se orientaba hacia la noción de proyecto sin amoldarme a un formato determinado. Sin tampoco supeditarme a unos plazos apremiantes ni a los exclusivos contextos del arte, utilizando distintos medios y recursos: instalaciones y soportes interactivos, fotografías y vídeos, carteles y pasquines, postales y adhesivos, la institución y el espacio público, nuevas y viejas herramientas de artista. La materia de mi práctica artística concernía por entonces al entorno social y mediático a través de proyectos referidos a la xenofobia y el racismo inveterado, a la interesada avenencia entre el poder económico y la cultura de pompa y circunstancias, al atropello de las libertades en nombre de la ley y el orden tecnológico (*We are watching – Wir Beobachten!*) o a la memoria y el inconsciente urbano (en los trabajos realizados durante mi estancia como becario en la Künstlerhaus Dortmund, 1996-97). Proyectos que a menudo se ramifican con nuevas intervenciones, solapándose con una invectiva corrosiva del credo tecnológico.

Pasé esos primeros seis meses investigando y trabajando en proyectos en y para lugares públicos que denominé generalmente como *We are watching (Wir Beobachten)*. La antigua industria pesada de la ciudad, de toda la región de la Cuenca del Ruhr, antiguo corazón

industrial de Alemania, se había desmantelado en gran medida; la economía estaba iniciando un proceso de cambio estructural orientándose principalmente hacia la tecnología y el sector de servicios. La revolución industrial estaba dando paso a la revolución informacional. *Dortmund Project*, proyecto pionero en Alemania y en Europa en lo que se refiere a planificación estratégica de carácter supramunicipal. Estaba en marcha uno de los mayores cambios estructurales de Europa, de la industria pesada, casi en exclusividad, a la investigación y servicios. Dortmund, el corazón de la socialdemocracia alemana (Herzkammer der SPD), era sinónimo de minas de carbón, empresas siderúrgicas y obreros orgullosos. Una aglomeración de industrias dedicadas fundamentalmente a la minería y sus actividades derivadas y los alojamientos de la gran cantidad de mano de obra necesaria. Su crecimiento fue anárquico y por ello con la crisis industrial presentaba los problemas típicos de estas áreas, bajo nivel de equipamientos, estructuras precarias, paro y tensiones sociales. La industria pesada había sido protagonista de la degradación ambiental de la región, cómo la exposición prolongada al polvo de carbón y al gas sulfúrico perjudicaron la salud y la vida de sus trabajadores, la región también vivió el estigma de las dos Guerras Mundiales y fue castigada por abastecer a Alemania de armamento.

La ciudad, la región, el país, Europa, el Mundo, estaban experimentando un proceso de transformación drástica. Aquel 1996 era año que nace la oveja Dolly, el primer animal clonado. En Suiza, científicos del CERN anuncian haber obtenido nueve antiátomos de hidrógeno, el primer logro en la obtención de antimateria. Se utiliza por primera vez públicamente el término Nueva Economía en la revista BusinessWeek en el informe de Michael J. Mandel denominado "El triunfo de la Nueva Economía". La Web estaba empezando a ganar un gran impulso, aunque había solo 100.000 sitios web, en comparación con los 1.218.423.991 de 2021 (en 2017 llegó a 1.800.047.111). La burbuja tecnológica estaba en plena ebullición. El superordenador Deep Blue de IBM vence por primera vez al ruso Garry Kasparov en una partida de ajedrez. Por supuesto, Google.com aún no existía, Webcrawler que se había iniciado en 1994 fue el primer motor de búsqueda web en proporcionar búsqueda de texto completo. Yahoo (En 1994, se cambió el nombre de "Jerry's Guide to the World Wide Web" a "Yahoo!") estaba en camino de convertirse en uno de los principales portales web. La gente acababa de empezar a cambiar de resolución de pantalla de 640x480 a 800x600. Netscape Navigator era el navegador web líder por un amplio margen (originalmente como Mosaic Communications Corporation y posteriormente como Firefox/Mozilla). El informático indio Sabir Bhatia lanzaría el sitio web Hotmail.com, el primer correo electrónico gratuito. Las nuevas tecnologías de información y comunicación como Internet habían irrumpido tímidamente en el ámbito doméstico, llegaban para quedarse. La mayoría de las personas usaban conexiones de Internet por marcación con velocidades impresionantes que iban desde 28,8 Kbps a 33,6 Kbps. En 1997 llegarían módems de 56 Kbps muy modernos. *Mea culpa*, aquel 1996 instalé el primer modem en el estudio de Iris Dressler y Hans D. Christ en la Künstlerhaus Dortmund inoculándoles el virus de acceso a Internet en la incipiente HMKV Hartware MedienKunstVerein.

En realidad, nos encontrábamos ante una nueva utopía de libertad y acceso global a la información y al conocimiento que vimos desvanecerse rápidamente. Aquella idea de tecnología liberadora e Internet como un espacio más democrático -a la que la mitomanía rindió culto y pleitesía- no era más que la visión optimista de un sueño que apareció pronto como irrealizable. Seguramente todavía disponemos de poco recorrido histórico, como para tener una perspectiva objetiva sobre algunos de los cambios que se estaban produciendo, pero a buen seguro que ciertas utopías planteadas han quedado definitivamente abandonadas. Pero también es verdad que en aquellos momentos se estaban produciendo una serie de cambios que nos han traído hasta aquí, algunos de estos cambios comenzaron con el inicio de la década de los noventa, y de estos cambios se estableció la práctica artística que se derivó en el proyecto Technologies To The People™. La Red, como espacio público, el proceso de digitalización, los efectos de la globalización, el panóptico electrónico, Software Libre, algunos procesos de cambio estructural que de alguna forma estaban modificando nuestra forma de pensar, consumir, producir, socializar, comerciar... Un cambio técnico y cognitivo que suponía la aparición de nuevos oficios, la adquisición de nuevos conocimientos por parte de los artistas y creadores, y la necesidad de implementar nuevas formas de organización del trabajo de creación y producción cultural. Y así nació: "Technologies To The People™, dirigida tanto a la gente del llamado Tercer Mundo como a los sin techo, los huérfanos, los parados, los fugitivos, los inmigrantes, los alcohólicos, los drogadictos, las personas aquejadas de disfunciones mentales y toda otra categoría de 'indeseables'. Technologies To The People™ surgió para las personas a las que se le niega el acceso a la nueva sociedad de la información y a las nuevas tecnologías. Technologies To The People™ quiere más gente conectada."¹ Durante mucho tiempo, Technologies To The People™ sirvió como una especie de escenario y de máscara para representar situaciones ambiguas y de ocultación, pero también como una forma de reivindicar espacios de acción liberados.

En 1998, recibí la invitación de Iris Dressler y Hans D. Christ, HMKV Hartware MedienKunstVerein, para realizar un proyecto ex profeso en la Dortmunder U, un edificio que conocía muy bien. Durante seis meses lo había estado cruzando casi a diario, y lo había estudiado hasta la obsesión. Emblemático edificio de Ernst Neufert y Emil Moog. Auténtico icono de la región, símbolo de muchos acontecimientos. Como Dortmund Union Brewery, la mayor fábrica de cerveza de Alemania. Como Centro de Arte y Creatividad (Zentrum für Kunst und Kreativität), símbolo de la regeneración de la ciudad y de cómo las gentes del valle del Ruhr han usado sus ruinas industriales para levantar unos edificios más sostenibles a través de la cultura y el arte tras el abandono del capitalismo del carbón y el acero. Pero sobre todo un edificio de resistencia, que se mantuvo en pie tras los devastadores bombardeos de Dortmund el 12 de marzo de 1945 donde más de 1.108 aviones realizaron un ataque récord contra un solo objetivo en toda la Segunda Guerra Mundial. Se lanzaron más de

¹ Technologies To The People™ -folleto de la exposición *un-frieden. sabotage von wirklichkeiten* en Kunsthaus Hamburg, Kunstverein Hamburg, 1996

4.800 toneladas de bombas a través del centro y el sur de la ciudad y destruyeron el 98% de los edificios. Estos últimos datos centraron mi actuación para el ambicioso y premonitorio proyecto *Reservate der Sehnsucht*. Un proyecto que comencé a construir en 1996 a base de pequeñas historias, que se hunde en la memoria de una ciudad y sus ciudadanos. Que habla de reconstrucción, superación, de reinventarse y resurgir de las cenizas, como el Ave Fenix. Las cenizas de la guerra, del pasado industrial y minero, las cenizas del capitalismo... *The Manfred and Wilhelm Beutel Photo Collection* (1998) debía de poner a prueba esa memoria, generar un contexto de desmemoria entre el público visitante de un edificio que Iris Dressler y Hans D. Christ habían transformado en una maravillosa semilla de esperanza y optimismo a través del trabajo de un puñado de artistas. Muchos curiosos se acercarían allí por primera vez, traspasarían las enormes heridas de un edificio en ruinas, sus enormes orificios les conducirían a través de una experiencia cultural y artística sin precedentes. Mi objetivo era crear un espacio de resistencia, una frontera para los convencionalismos y una prueba para su memoria. A través de una colección de imágenes manipuladas creé una ficticia y convencional colección de fotografías sobre la historia del propio edificio. Manipulé cada una de las imágenes situando el edificio en perspectivas y puntos de vista totalmente imposibles. Y posteriormente los volvía a engañar por medio de una sofisticada animación multimedia que explicaba como llegamos a localizar la situación geográfica exacta desde dónde los autores tomaron las fotografías originales, y con ello pretendía evocar una visualización histórica de la ciudad. Una ciudad que había sido totalmente reconstruida tras la guerra y que por tanto no podemos reconocer, ni recorrer, en su representación física posterior.

Una lectura perspicaz del texto de época nos da las claves del engaño:

“(...) La posibilidad de exhibir una selección de la *Manfred and Wilhelm Beutel Photo Collection* en el Edificio Union Brauerei es otro ejemplo de la importante tarea que ha asumido la Fundación Technologies To The People™ para ofrecer aspectos destacados de nuestra contemporaneidad. Nuestra fundación Technologies To The People™ dedica un riguroso esfuerzo a esta tarea bajo la guía de especialistas y artistas excepcionales, cuyo apoyo y asesoramiento apreciamos mucho. Una característica esencial de Technologies To The People™ es su compromiso con el desarrollo económico, tecnológico, social y cultural, compromiso que requiere la presentación de nuevas perspectivas en todos los campos y desde todos los ángulos.

Hasta hace poco, pocas personas conocían la existencia de *Manfred and Wilhelm Beutel Photo Collection*. Fue el artista español Daniel García Andújar, en su investigación de la historia y arquitectura de la ciudad de Dortmund, quien descubrió esta interesante colección. Este artista realiza una interesante investigación a partir del análisis de la documentación fotográfica. Technologies To The People™ respaldó inmediatamente este proyecto con gran entusiasmo y dedicación. Daniel García

Andújar requirió de las sofisticadas técnicas y herramientas de Technologies To The People™ para localizar la situación exacta desde la que Wilhelm y Manfred Beutel tomaron fotografías, y con ello pretendía evocar una visualización histórica de la ciudad.

Durante este proceso, Daniel García Andújar utilizó nuestra tecnología de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para localizar lugares en Dortmund analizando la documentación fotográfica de la *Manfred and Wilhelm Beutel Photo Collection*. El SIG se ha utilizado durante mucho tiempo como una herramienta eficaz para la gestión y el análisis de datos espaciales relacionados con la modelización ambiental. Esta tecnología tiene la capacidad de integrar, almacenar, procesar y generar información geográfica. Estas herramientas avanzadas de gestión de la información mejorarán el rendimiento del modelo y la toma de decisiones. Hay dos tipos de información relacionada con accidentes geográficos. La primera es la información espacial; la ubicación y la forma de las características. La segunda es la información atributiva que describe estas características. Los datos se pueden almacenar en cualquier vector. Los datos vectoriales representan características geográficas como puntos, líneas y polígonos almacenados como una serie de coordenadas x, y, z. Los datos de imágenes son recopilados por sensores a bordo de satélites en órbita terrestre como LandSat y SPOT. Los datos topográficos se utilizan para el análisis en perspectiva tridimensional.

Finalmente, deseamos expresar nuestra admiración por la obra de Wilhelm / Manfred Beutel y nuestro deseo de que sea debidamente reconocida en una esfera más allá del estrecho círculo de los aficionados a la fotografía, así como una extensión del reportaje fotográfico.”²

Algunas de las reflexiones, técnicas de trabajo y lenguajes que utilicé en torno al proyecto en Dortmund U me sirvieron para desarrollar y experimentar modos de hacer y modelos de trabajo que todavía me acompañan en el desarrollo de mi práctica artística actual. Poner en cuestión lo que uno cree conocer es una herramienta eficaz que permite al artista activar mecanismos que nos ayudan a interpretar y cuestionar nuestra realidad. Así como soñar desde las ruinas en un paisaje posible y proyectar desde el pasado imágenes y recuerdos que forman parte de nuestro imaginario colectivo, comunicando al presente lo que guardamos para el futuro.

Ensayo escrito en español por Daniel García Andújar, 2021

² Catálogo de la exposición *Reservate der Sehnsucht* en Dortmund U (Antigua cervecería Union) Volumen 1, Ed. Kulturbüro Stadt Dortmund en colaboración con hARTware projekte e.V. y Kultur Ruhr GmbH, 1998, p. 36 (Cita revisada lingüísticamente, 2021)