

bellas artes

2020-2021

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Batoieres

ESTUDIANTE: Cremades Martínez, Eva

DIRECTOR/A: Luna Lozano, Sergio

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: _____

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

-

2. Referentes

-

3. Justificación de la propuesta

-

4. Proceso de Producción

-

5. Resultados

-

6. Bibliografía

-

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

El proyecto se ubica en un barrio con una identidad muy singular, Batoi (Alcoi, Alicante), generada por las condiciones geográficas y contextuales que conformaron el barrio hace hoy 80 años. A partir de tres testimonios vecinales de tres generaciones diferentes donde se relatan la relación con el barrio, se han realizado tres retratos pintados en una escala aproximada a la real y que finalmente han sido expuestos a pie de calle, delante de un punto concreto que cada vecino considera propio y que coincide con el espacio público que mejor define su historia dentro del barrio.

En cierto modo, se invierten los valores históricos del retrato. Mientras que tradicionalmente la puesta en escena del retrato, por lo menos del retrato fotográfico, se ha servido de una escenificación basada en fondos pintados y objetos falsos, como flores u otros elementos inertes que imitan la realidad y sirven de *attrezzo*, en nuestro caso el único elemento *ficticio* lo encontramos en el sujeto retratado. La instalación final concluye con la ubicación del retrato pintado en ese lugar escogido por el vecino retratado junto a un objeto personal seleccionado también por esta persona. La instalación final concluye con la ubicación del retrato pintado en ese lugar escogido por el vecino retratado junto a un objeto personal seleccionado también por esta persona.

De esta manera, se crea un juego de representaciones que relaciona elementos reales –el espacio y el objeto–, que tienen la función de mostrar su propia historia y el elemento interpretado –la persona–, que está tamizada por la representación subjetiva de la autora. La pintura es producida también a modo de conmemoración a los vecinos, que son una parte de aquellas personas que conforman la identidad del barrio.

OBJETIVOS

Los objetivos que han guiado nuestro trabajo han sido los siguientes:

- Representar y reflexionar acerca de la identidad del barrio de Batoi mediante un proyecto artístico.
- Relatar la vida vecinal de una zona concreta desde tres generaciones diferentes.
- Trabajar a partir de los acontecimientos, experiencias y opiniones de los propios vecinos de la zona.

2. REFERENTES

En primer lugar, dentro del grupo de los referentes temáticos, la influencia más relevante posiblemente la encontramos en el artista Fermín Jiménez Landa (1979). Sus trabajos son entendidos como procesos de semejanza, inversión e intercambio que nos llevan a observar la realidad desde un punto intermedio entre lo absurdo y lo sensato, lo entrañable y lo iconoclasta. En su obra *Mapas irreversibles*, Landa pasea y pregunta a los viandantes cómo llegar a un punto concreto, pidiéndoles que le dibujen un mapa. Al llegar a ese destino, el artista registra en el muro de la casa con la que se encuentra el dibujo del mapa, respetando la escala y el color. Mediante estas acciones, se produce un intento por recuperar el hábito perdido de preguntar itinerarios a personas desconocidas.

Figura 1. **Fermín Jiménez Landa.** *Mapas irreversibles*, 2020.

Por otro lado, en cuanto a los referentes visuales, encontramos una gran influencia en el artista Benoit Paillé (1984), concretamente en su serie *Human of somewhere*, donde fotografía a personas anónimas en el mismo lugar en el que coincide con ellas. Destaca la espontaneidad y naturalidad de encontrarlos en sus contextos, en un espacio donde se desarrollan las actividades peculiares de cada persona, captando esa escena.

Figura 2. **Benoit Paillé.** *Human of somewhere*, 2019

El cielo gira, el documental de Mercedes Álvarez (1966) lo destacamos como referente temático. En este film la autora vuelve a sus orígenes, a Aldealseñor, el pueblo donde nació y en el que hoy solo queda la última generación de vecinas/os. La acompaña el pintor Pello Azketa, que en su trabajo se manifiesta como el mundo desaparece por la pérdida de visión que padece.

Figura 3. **Mercedes Álvarez.** *El cielo gira*, 2004

Por último, la serie pictórica *82 retratos y 1 bodegón* de David Hockney (1987), la consideramos como un referente visual también de este proyecto. En este conjunto de obras, el artista retrata a las personas que han formado parte de su vida. Los modelos posaron durante tres días sentados en la misma silla que Hockney habilitó para ellos. Todos los cuadros tienen el mismo tamaño, la misma luz y también el color azul intenso del fondo.

Figura 4. **David Hockney**, *82 retratos y un bodegón*.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

**En el siguiente texto se ha sustituido la palabra inmigrante por migrante ya que, por una parte, es la manera genérica de referirse a toda persona que abandona el lugar donde habita para vivir en otro destino, y por la otra, porque excluye el sentido de 'propiedad territorial' que se tiene cuando hablamos desde el lugar al que se desplaza la persona migrante.*

El proyecto se desarrolla en el barrio de Batoi (Alcoi, Alicante), ya que es un lugar frecuentado por la autora, sobre todo los domingos, cuando se instala en la vía pública del barrio el mercadillo más conocido de la ciudad de Alcoi. De manera popular, al barrio se le conoce como el *barrio de los domingos* porque gran parte de la población suele visitar el barrio este día. No solo por el mercado, sino que también debido a la proximidad de Batoi con las rutas y senderos que se encuentran en la *Serra de Mariola*. Esta característica no es casual, ya que el barrio está ubicado a las afueras de la ciudad, actualmente más conectado a ella por edificios e islas de casas que se han ido construyendo en la carretera que lleva a Batoi, pero que en los primeros años de su creación, el barrio y el centro de la ciudad estaban separados por tres kilómetros. Arquitectónicamente el barrio destaca por la forma de las casas bajas, algunas de autoconstrucción, ya que mantiene la apariencia de un pueblo pequeño.

Durante el proceso de investigación previa, se han localizado tres libros relacionados con Batoi en la Biblioteca Municipal de Alcoi, pero dos de ellos han sido descartados para este trabajo por su desvinculación con la memoria e historia del barrio. El libro *Batoi, memoria histórica: Estudio sociológico del barrio* (Díe Olmos, 2003) nos da la base histórica de los orígenes. Nos referimos como orígenes al momento en el que el barrio empieza a formarse como entidad vecinal, ya que antes de la llegada de familias migrantes existían unas pocas casas repartidas por la zona nombrada ahora como Batoi Vell, donde vivían familias propias de la ciudad de Alcoi a las que los sindicatos de vivienda, y en algunos casos el Ayuntamiento, les habían asignado casas ubicadas en Batoi y que estaban próximas a las fábricas cercanas al río¹.

A partir del visionado del documental de Mercedes Álvarez, *El cielo gira* (2004), nos interesamos por desviar las fuentes oficiales de la memoria histórica hacia la investigación de campo, para recoger testimonios de vecinos y generar mediante ellos la base del proyecto. En el documental, Álvarez regresa al pueblo donde nació para recordar su infancia, y este suceso converge a la vez que la última generación de vecinos que desaparece.

¹ Este fragmento está sustentado por el testimonio de Pedro Sanjuán, recogido por la autora del proyecto, durante la conversación recogida a modo de grabación de voz el día 9 de mayo de 2021.

Por lo tanto, nuestro proyecto está enfocado desde tres perspectivas que se personifican con los vecinos retratados. Estos testimonios corresponden a los siguientes estados, que corresponden a la situación que viven los Batoieros en el momento en que mantuvimos una conversación con ellos:

- Una persona que nació y vivió en Batoi, pero que hoy no vive en el barrio (Pedro Sanjuán, 1944).
- Una persona que nació y vive actualmente en Batoi (Antonio Lozano, 1992).
- Una persona que no nació en el barrio, y que llegó posteriormente a vivir en él y vive allí (Lali Gutiérrez, 1965).

Con el propósito de retratar a las tres personas, surge la pregunta de porqué no se decide situar junto a los elementos reales (espacio y objeto personal) al vecino *in-situ*, que es quien personifica la historia para fotografiar la escena y que todos los componentes sean reales. Pero por el contrario, nos inclinamos por realizar un retrato pictórico de los vecinos, entendiendo el proceso y el resultado final como un acto de conmemoración, un obsequio hacia los vecinos con los que hemos compartido el tiempo, hablando de sus vidas en el barrio, acompañadas de anécdotas y recuerdos. De igual modo, esta representación nos permite dialogar sobre el concepto de presencia-ausencia, término relacionado con el retrato como lo encontramos teorizado por Rosa Martínez-Artero (2004):

“Al nombrar con pintura a un sujeto el sujeto no está, [...] nos encontramos con la grandeza de un sujeto en un cuadro en el que la única verdad es la materialidad de esa pintura como construcción ilusoria de aquel mientras que, paradójicamente, el auténtico y verdadero sujeto sin duda está en otra parte.”

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

En este proyecto, se pueden distinguir dos fases en cuanto a la producción. La primera fase consiste en el trabajo pictórico llevado a cabo para elaborar los tres cuadros que componen las obras en el proyecto final. Los retratos corresponden a las personas relacionadas con el barrio con los que previamente la autora mantiene una conversación individual con cada uno para reunir el material de memoria histórica y también personal del que parte el proyecto. Las conversaciones son registradas por voz con una grabadora, y se realiza una foto a la persona entrevistada (se le pide que sea de pie pero no se da ninguna otra indicación) que servirá de referencia para pintar posteriormente. Las entrevistas fueron realizadas los siguientes días:

Toni Lozano: 23/4/2021

Pedro Sanjuán: 9/5/2021

Lali Gutiérrez: 13/5/2021

Las conversaciones se estructuran a partir de unas preguntas que se adaptan a la situación en relación al barrio de cada persona entrevistada. En cuanto a la parte más personal de la entrevista, se formularon las siguientes preguntas para completar la imagen del retrato final:

- *Quin lloc del barri el sents el més important per a tu, el teu lloc a Batoi?*
- *Quin objecte et recorda a la teua vida al barri?*

Las respuestas a estas preguntas son las imágenes que complementan el retrato final, ya que el cuadro se ubica en el espacio citado, junto al objeto personal.

En cuanto a la segunda fase se relaciona con la parte pictórica, es decir, la realización de los cuadros y su posterior instalación en el barrio, así como el registro fotográfico de las obras finales.

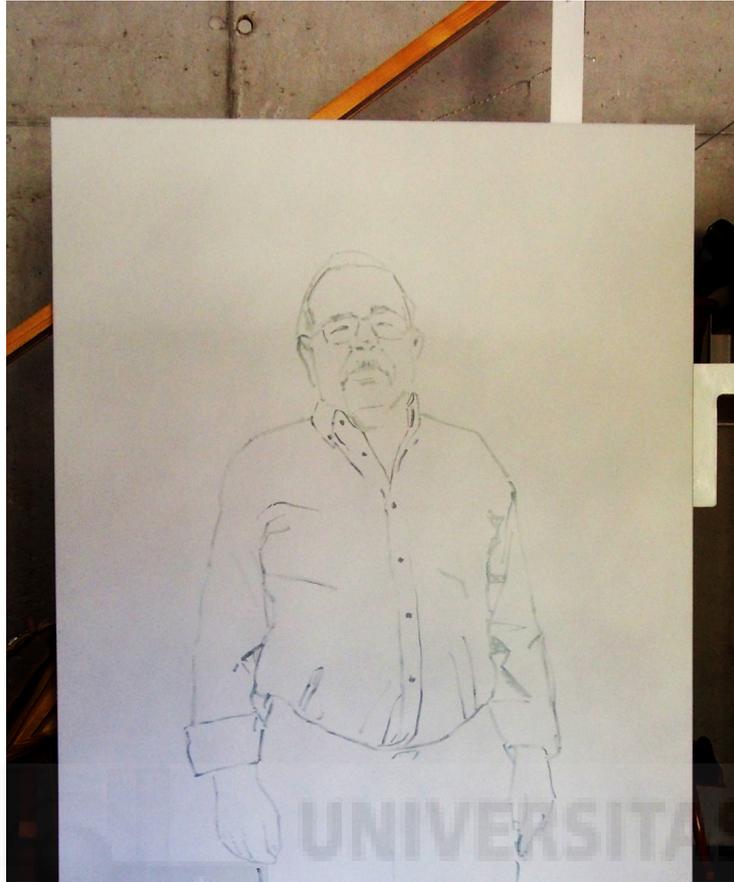

Figura 5. Encaje de la figura en el lienzo.

Figura 6. Proceso pictórico con fondos en tres estados distintos.

Figura 7. Traslado de los cuadros a pie por el barrio de Batoi.

Figura 8. Desplazamiento de cuadro y objeto al lugar concreto para la fotografía del retrato.

Figura 9. Toma de la foto de uno de los retratos, junto a la vecina.

5. RESULTADOS

Finalmente, como resultado hemos obtenido tres fotografías en las que aparece el cuadro final situado en la localización elegida por los sujetos retratados, y además el objeto que han escogido para completar la instalación.

Por otro lado, el trabajo se completa con una edición que consta de una publicación auto-editada: una primera parte en formato A4 y en blanco y negro, con fotografías de archivo del barrio y otra parte del libro, narrada a partir de citas extraídas de las grabaciones de las entrevistas y con fotos en las que aparecen los tres vecinos el día del montaje de las instalaciones. De este modo, con esta publicación se complementan las fotografías anteriores, incluyendo otro material gráfico con el que hemos trabajado durante el proceso de producción del proyecto, así como las transcripciones de las conversaciones grabadas, concluyendo de esta manera el proyecto.

Batoieres (2021), óleo sobre lienzo y bicicleta, medidas variables.

Descripción de la obra: Retrato de Toni Lozano en la puerta de casa que fue de su abuela, y una bicicleta con la que siempre se desplazaba por el barrio durante su infancia y adolescencia.

Batoieres (2021), óleo sobre lienzo y saco de conos de hilo, medidas variables.

Descripción de la obra: Retrato de Lali Gutiérrez situada en la puerta de la trampilla por la que se descargan las bobinas de hilo y sacos en la fachada de su casa, que es también el telar en la parte baja de la casa, donde trabaja desde que llegó al barrio. Y un saco de conos de hilo, que corresponde al trabajo que se dedica en el taller.

Batoieres (2021), óleo sobre lienzo y silla, medidas variables.

Descripción de la obra: Retrato de Pedro Sanjuán situado al lado de la fuente que está en la calle donde vivió de pequeño y de la que bebían con el objeto que se corresponde con una silla de *boga*.

UNIVERSITAT
Miguel
Hernández

Batoieres

Batoieres (2021), portada de la publicación, 29,7 x 42 cm.

Batoieres (2021), interior de la publicación, 29,7 x 42 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- Díe Olmos, L. (2003) *Batoi, memoria histórica: Estudio sociológico del barrio*. Alcoy: Parroquia San José Obrero
- Jiménez Landa, F. (2019) *Es maravilloso estar aquí pero es maravilloso estar en cualquier parte*. Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.
- Martínez-Artero, R. (2004) *El retrato: Del sujeto en el retrato*. Barcelona: Montesinos.

Referencias audiovisuales:

- Álvarez, M. (2004). *El cielo gira* [DVD], José María Lara P.C, Alokatu S.L. 105 min.

