

Pablo Genovés o la invasión de la naturaleza

ÁUREA MUÑOZ DEL AMO*

Artigo completo recebido a 8 de setembro e aprovado a 24 de setembro de 2013

*Espanha, artista visual. Profesora Contratada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Doctora en Bellas Artes.

AFILIAÇÃO: Universidad de Sevilla. Facultad de Bellas Artes. Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Dibujo. 41003, Sevilla, España, C/Laraña nº3. E-mail: aurea@us.es

Resumen: Pablo Genovés (Madrid, 1959) reflexiona sobre la memoria y los valores europeos a través de una serie de abrumadores fotomontajes donde la naturaleza, arrolladora, penetra en el interior de museos, bibliotecas, palacios, óperas... metáforas visuales que hacen dudar de la grandiosidad de la cultura occidental.

Palabras claves: Genovés / fotografía / metáfora / naturaleza / invasión.

Title: *Pablo Genovés or the invasion of nature*

Abstract: *Pablo Genovés (Madrid, 1959) reflects on memory and european values through a series of overwhelming photomontages where nature penetrates inside museums, libraries, palaces, opera... visual metaphors that cast doubt on the grandeur of Western culture.*

Keywords: *Genovés / photography / metaphor / nature / invasion.*

Introducción

En el verano de 2012 Pablo Genovés (Madrid, 1959) expuso una nutrida colección de fotografías en las salas del Casal Solleric, de Palma de Mallorca. La muestra se titulaba *Cronotados*, y en ella se reunían obras pertenecientes a la dos proyectos fotográficos recientes, *Precipitados* (2008-2011) y *Cronología del Ruido* (2011-12) — ambos visitables en la web del artista—. Las imágenes mostraban el interior barroquizado de bibliotecas, palacios, teatros, pinacotecas... espacios urbanos que resultaban inesperadamente invadidos por masas de agua, por montañas de tierra, otras veces por densas nubes de polvo... Del maridaje de esas exuberantes arquitecturas con los elementos invasores — esencialmente paisajísticos — emanaba una extraña belleza. Pero ¿qué significado poseen las imágenes? ¿vaticinan algún tipo de catástrofe?, las referencias a la cultura y a la

naturaleza son obvias, pero ¿qué se esconde tras la colisión que propone el artista entre ambas?

1. El proceso: el fotomontaje (o la superposición de paisajes)

Tanto en la serie *Precipitados* como en *Cronología del Ruido*, el recurso básico con el que juega Genovés es el fotomontaje. En sus imágenes el artista mezcla fotografías antiguas — de las que se apropia — con instantáneas propias, llevando a cabo una especie de collage a caballo entre lo analógico y lo digital. En una entrevista que le realizaron, a la pregunta ¿Cómo definirías tu práctica artística? respondía así:

Por un lado soy fotógrafo, pues parte de mi obra se basa en fotografías tomadas por mí. Por otro, mi trabajo se aproxima al fotomontaje a un nivel avanzado, dado que mis imágenes nacen de otras imágenes que las preceden. (Barrio, 2012)

Genovés lleva mucho tiempo coleccionando imágenes de interiores de antiguos edificios clásicos, espacios de gran magnificencia que, de una manera u otra, han sido significantes de Cultura. Esas imágenes, procedentes de estampas y postales antiguas, las ha ido adquiriendo en mercadillos de todo el mundo, si bien muchas de ellas las ha encontrado en Berlín (pues vive entre Madrid y la capital alemana). Genovés pasa un tiempo fundamental expurgando y revisando puestos en los mercados hasta dar con una imagen que le atrape, con la que conecte de forma especial. ¿Qué busca el artista en ellas? *Puede que persiga suspender el tiempo o suspenderlas en otro tiempo. Solo sé que antes de escoger una imagen, veo miles y miles de estampas.* (García, 2012) Para él, el valor documental de la imagen no es tan importante como la carga emocional que, a lo largo del tiempo y tras pasar de mano en mano, ha podido ir adquiriendo el objeto (como archivo de la memoria). Ese componente sensitivo, esa energía de que se ha ido impregnando la imagen a lo largo de la historia, es lo que Genovés procura potenciar cuando comienza a trabajar en sus fotomontajes.

La estrategia de Pablo Genovés es sencilla, pero muy efectiva: emplea postales y estampas de principios del s.XX para hablar de recuerdos perdidos, en clara referencia a la memoria, después introduce sus propios elementos narrativos, los cuales monta sobre la imagen antigua en forma de collage digital en el ordenador. Arquitecturas impactantes de una parte, la fuerza de la naturaleza capturada de otra: el resultado es una suerte de trampantojo que bien podría corresponderse con el fotograma de una película de ficción sobre catástrofes.

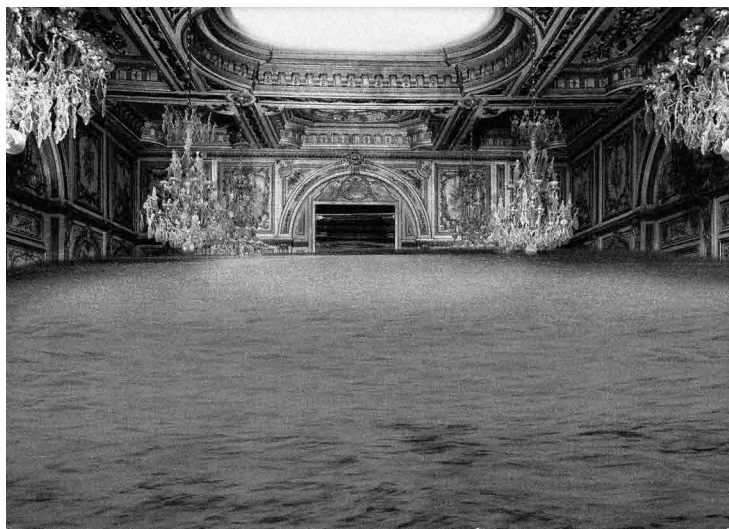

Figura 1 · Pablo Genovés, El eterno día, Serie Precipitados.
 Digigraphie sobre papel baritado, 87 x 122 cm., 2009.
 Fuente: www.pablogenovés.com

2. Precipitados

Precipitados es el título del proyecto fotográfico que precedió a *Cronología del Ruido*, si bien ambos se encuentran profundamente vinculados. La principal diferencia entre ellos es que, mientras en el primero predomina el agua como elemento invasor (aunque a veces también surgen nubes, montículos de tierra o mares de hielo), en el segundo, al agua, se suman maquinarias y otros desechos industriales. *Precipitados* constituye una primera aproximación en torno a las cuestiones sobre las que el artista continuará hablando más adelante. En ellas el agua penetra, desafiando la lógica, en grandes salones rococó, en óperas y teatros, en pinacotecas, en iglesias barrocas, en bibliotecas... amenazando con terminar de anegar sus espacios. Es como si un paisaje marítimo se hubiese solapado con el espacio arquitectónico, dando lugar a una dicotomía visual entre lo urbano y la naturaleza donde el ser humano no tiene más cabida que la de espectador (Figura 1).

Océanos helados que cubren sigilosamente las esculturas que adornan una gran galería, mares sospechosamente serenos inundando salones, olas rompiendo contra las columnas de una catedral, tempestuosas riadas saliendo de una capilla... *Precipitados* es una sucesión de espectaculares imágenes apocalípticas que, sin embargo, carecen de cualquier referencia espacial o temporal que nos indique el lugar o el momento en el que está sucediendo la escena

representada. A Genovés, de hecho, no le interesa que se sepa. Muy al contrario lo que el artista persigue es mostrar escenarios idealizados, atemporales, pues pretende que el mensaje cuestione valores comunes a la cultura occidental.

A este respecto, cabe decir que la amplitud metafórica de sus recreaciones fotográficas hace que sean muchas las posibles lecturas de la obra. Tanto es así que cuando las obras se expusieron en EE.UU. era habitual que los visitantes de la muestra preguntasen si se trataba de un homenaje al huracán Sandy, mientras que, quienes han podido visitar la exposición en Europa, con frecuencia asimilan el discurso de la serie a la problemática de la crisis socio-económica actual. Seguramente algo de las problemáticas actuales subyace en sus fotografías, no obstante Genovés se ocupa de cuestiones mucho más transversales; él habla, dicho con sus palabras:

De la muerte del libro, del fin de la fotografía analógica, el derrumbe del teatro... De la revolución arrasadora que ha dado al traste con la era analógica y ha impuesto la digital, cambiando el modo de representar. (Díaz Caviedes, 2013)

Y es que, si tuviésemos que concretar y definir el tema central del discurso de la serie *Precipitados* tal vez éste sería el de la propia Cultura y la fragilidad que, en ciertos aspectos, presenta su pervivencia hoy día.

3. Cronología del ruido

En *Cronología del ruido* Genovés ha continuado ahondando en la misma línea, aunque le da una vuelta de tuerca a su discurso. Si en el primer proyecto el agua era, de alguna forma, símbolo de transformación y renovación -es inevitable establecer un paralelismo metafórico con la historia del Diluvio Universal que aparece narrada en el Génesis-, en este segundo proyecto las aguas parecen retroceder para dejar ver la destrucción causada: derribos, muros semidestruídos, montañas de escombros, artefactos durmientes... en *Cronología del ruido* el estruendo del mar deja paso al “ruido” de máquinas oxidadas.

Los escenarios continúan siendo los mismos, pero el paisaje invasor ha cambiado. Ahora, en vez de la naturaleza es la revolución industrial la que se apropia de iglesias, teatros, bibliotecas y pinacotecas. Para Genovés, los “lugares de la Cultura” -como él mismo los denomina- son espacios emblemáticos, sagrados, son símbolos del saber y el conocimiento y su destrucción representa, en consecuencia, la ruina de los valores que encarnan. Así visto y dado lo explícito de los fotomontajes, en este segundo proyecto fotográfico cabe pensar que el mensaje deviene más catastrófico que en el primero o, al menos, más descorazonador.

4. La extraña belleza de los extraños paisajes

El agua. Océanos de agua bramando como una tempestad en Saturno. Planetas enteros de tierra que sepultan. Ay, el tiempo, el tiempo. ¿Y toda esa belleza? ¿Ese poder? ¿Y la belleza? (Caso, 2012), se pregunta la escritora Ángeles Caso en relación al proyecto *Precipitados*. La verdad es que la obra de Pablo Genovés posee una extraña belleza. Nos referimos a esa belleza que poseían las imágenes de las Torres Gemelas de Nueva York mientras se desplomaban — muy a pesar de lo abominable del hecho en sí —, una belleza rayana al horror, como la belleza de la calma que precede a la tormenta. Muchos coinciden en opinar que lo que aconteció el 11-S parecía más una película de ciencia-ficción que un hecho real. Una sensación que, en cierta forma, también transmiten los fotomontajes de Genovés, si bien:

La destrucción física de estos espacios no es sino la materialización de una destrucción anterior, — actual y nuestra —, cuyos signos son tan vacilantes y ambiguos como la veracidad de una vieja estampa. (Carballal, 2013)

Tal vez sea la veracidad que ofrece la fotografía lo que proporciona a estos fotomontajes un valor pseudo-documental que hace más creíble la ilusión visual que nos propone el artista. En todo caso sus collages fotográficos poseen algo que espolea al imaginario colectivo y que bien podría vincularse a la idea romántica de *lo bello y lo sublime*, o mejor, de *lo pintoresco*.

Como es sabido, *lo bello*, *lo pintoresco* y *lo sublime* fueron tres conceptos ampliamente debatidos durante la segunda mitad del siglo XVIII. Joseph Addison fue el primero en tratar sobre el tema (Addison, 1991), poco después lo hizo Burke (Burke, 2005) y también Kant (Kant, 2008). Al británico William Gilpin le correspondió otorgar el valor normativo definitivo al concepto de *lo pintoresco* (Gilpin, 1792). Para Gilpin *lo pintoresco* se hallaba en aquellas imágenes cuyo sentimiento estético se debatía entre lo armonioso y lo sobrecogedor y cuya singularidad era tal que automáticamente provocaban la necesidad de inmortalizarlas. De ahí que el concepto de *lo pintoresco* pasara a entenderse como una cualidad entre *lo sublime y lo bello*, aplicable sobre todo a aquellos escenarios, generalmente de la naturaleza, que si bien contenían elementos de índole extraño o caprichoso, al mismo tiempo resultaban evocadores. En nuestra opinión los fotomontajes del artista madrileño cuentan con ingredientes similares, pues en ellos existe una selección previa de escenarios urbanos — de edificios recargados — y naturales — de paisajes — cuya combinación origina una imagen cuya extrañeza resulta profundamente sugerente.

Conclusión

Entre *lo bello* y *lo sublime*, próxima a la noción contemporánea de *lo pintoresco* (si eso es posible). Es en este punto, creemos, es en el que se encuentra la obra de Genovés: cercana a la belleza (pero sin pretenderla), sugiriendo la idea de que algo terrible se avecina (pero sin desvelarlo), proponiendo al espectador un posicionamiento reflexivo (pero sin hacerle partícipe de las escenas representadas) pues, en palabras del fotógrafo: *Busco un punto entre lo sublime del ser humano y lo terrorífico de estar vivo*. (Luna, 2013)

Referencias

- Addison, Joseph (1991) *Los placeres de la imaginación y otros ensayos de The Spectator*. Madrid: Editorial Visor. ISBN: 8495481189
- Barrio, María (2012) "Entrevista al artista Pablo Genovés", [Consult. 20130509] <URL: <http://www.ningunearte.com/2012/11/entrevista-al-artista-pablo-genoves.html>>
- Burke, Edmund (2005) *De lo sublime y de lo bello. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello*. Madrid: Alianza Editorial. ISBN: 9788420661964
- Carballal, Lucía (2013) "Pablo Genovés: Precipitados / La alquimia del tiempo". [Consult. 20131808]<URL:http://www.artecontexto.com/es/plus/pablo_genoves_precipitados_times_alchemy.html>
- Caso, Ángeles (2012) *Pablo Genovés: Precipitados*. Madrid: Exit Publicaciones. ISBN: 978-84-937347-4-9
- Díaz Caviedes, R. (2013) "La revolución, la erosión y el apocalipsis según Pablo Genovés", *El Confidencial*. [Consult. 20132508]<<http://www.elconfidencial.com/cultura/2013/03/30/la-revolucion-la-erosion-y-el-apocalipsis-segun-pablo-genoves-117854>>
- García, Ángeles (2012) "La destrucción total de la cultura europea", *El País*. Madrid.
- Genovés, Pablo (2009) *El eterno día*, Serie *Precipitados*. [Consult. 20130109]. Reproducción de obra fotográfica. Disponible en: <URL: www.pablogenoves.com>
- Gilpin, William (1972). *Three Essays on Picturesque Beauty, On picturesque travel and On sketching landscape to which is added a poem On landscape painting*. London: R. Blamire.
- Kant, Immanuel (2008) *Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime*. Madrid: Alianza Editorial. ISBN: 9788420661964
- Luna, David (2013) "El cisma de occidente. Pablo Genovés". [Consult. 20132508]<URL:<http://www.room-digital.com/pablo-genoves/>>