

Trazos invisibles: Sobre Nitrato de Xavier Ribas*

Laura Vallés

Share

HUBO UNA VEZ UNA MINA DE ORO EN PERÚ, LUEGO SE CONVIRTIÓ EN UNA MINA DE COBRE, Y AHORA VENDEN EL AGUA QUE SE RECOGE DEL FOSO ^[1].

El álbum y las cartas

Un álbum fotográfico llamado *Oficinas Alianza y Puerto Iquique 1899*, y una correspondencia dan comienzo al proyecto *Nitrato*. En la primera de las cartas que un empleado de las minas salitreras de Iquique manda a su inversor inglés, Lord Aldenham, el 18 de julio de 1900, este le invita a aceptar como recuerdo (*souvenir*) el álbum que expone el ciclo productivo del nitrato a través de 85 fotografías. En su respuesta el empresario muestra su gratitud hacia el obsequio diciendo: "si el negocio produce unos resultados correspondientemente bellos será en gran medida gracias a su entusiasmo y habilidades, las cuales son realmente apreciadas tanto por mis socios como por mí". Lord Aldenham era entonces el director del Banco de Inglaterra y de la compañía Antony Gibbs & Sons, una empresa familiar que se estableció en la costa del Pacífico de América del Sur a principios del siglo XIX —por mediación de sus socios en Cádiz— llegando a acumular una gran fortuna y conocimiento sobre el terreno con el monopolio del guano en Perú. Fotografía, belleza y capital se cogen de la mano para documentar la retórica empresarial, la industrialización del desierto de Atacama de finales de siglo.

Tomar posición es tomar consciencia, dice Didi-Huberman. Cuando las imágenes toman posición, desean, esperan, exigen ^[2]. Las imágenes de las *Oficinas Alianza y Puerto Iquique 1899* son cómplices de ese deseo de rentabilizar los recursos naturales, de esa espera de explotar el paisaje para convertirlo en capital, de esa exigencia de beneficio. Quizás por este motivo, por este posicionamiento, Xavier Ribas decide mostrar el álbum cerrado en la sala del MACBA, donde la exposición tuvo lugar del 5 de junio al 12 de octubre de 2014. Sin embargo sí decide mostrar estas dos cartas escritas a mano que dejan constancia de las intenciones de sus involucrados y de su complicidad con el paisaje.

Formado como antropólogo social y como fotógrafo documental es desde la práctica artística desde la que Xavier Ribas construye sus ensayos fotográficos, una serie de microrrelatos o incursiones que pretenden rodear los acontecimientos ocurridos en Chile entre 1870-1920 y establecer un recorrido a través de los objetos de la historia del salitre en un período muy concreto del que apenas queda rastro humano, o mejor dicho, el que queda es unidireccional. Como el *Diario de Kafka* o el *Arbeitsjournal* de Brecht, *Nitrato* se torna taller de montaje, se transforma en un espacio íntimo de confrontación de historias de sujetos con la historia del mundo y se desplaza hasta Marte para agudizar la mirada y tomar posición.

El cuerpo y el conflicto

EN LÍNEA

En torno a la crítica. Jesús Carrillo y Peio Aguirre en conversación con Jaime Cuenca

Ambos habéis hecho recientemente un ejercicio de reflexión en torno a la crítica, sus inercias, amenazas y retos. En tu ensayo *La línea de producción de la crítica* (consonni, 2014), Peio, comienzas (...)

Sobre Cocom y alrededores, Paloma Checa Gismero en conversación con Rafael Barber Cortell

Cocom Press es proyecto editorial que reúne artistas e investigadores de Centro América, Norte América y Europa. Hasta la fecha ha publicado títulos tan dispares como *Arte Postinternet* de Marisa (...)

Poéticas del descontento: Aún no. Sobre la reinención del documental y la crítica de la modernidad

En 2011, el museo Reina Sofía presentaba una exposición llamada *Una luz dura, sin compasión*. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939, cuyo recorrido recogía el nacimiento del documental (...)

Sobre la retrospectiva de Christopher Williams *The Production Line of Happiness*

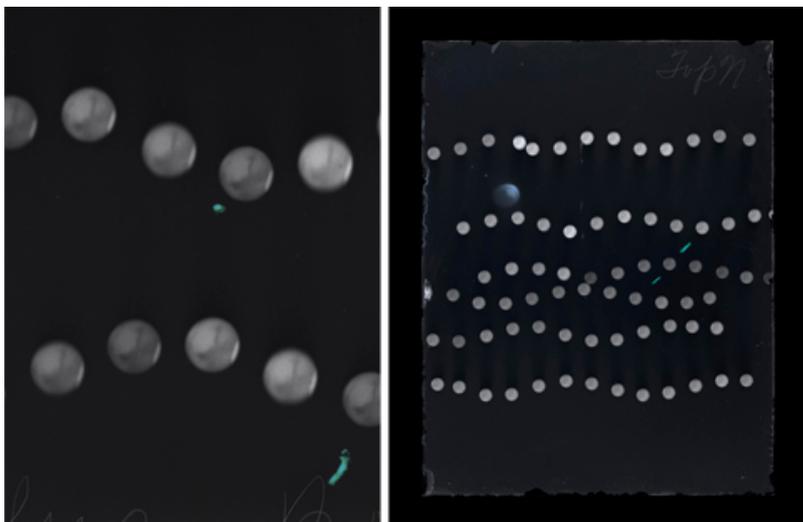
Después de su paso por el Art Institute of Chicago y el Museum of Modern Art de Nueva York, la retrospectiva de Christopher Williams *The Production Line of Happiness* ha recalado finalmente en la (...)

RE-VIEW. Pausar la imagen / Pensar la imagen

En un momento de sobreproducción visual como el que vivimos, la labor de aquellos que nos dedicamos a construir imágenes, pensarlas y escribirlas, no es la de aumentar las toneladas de basura (...)

Newsletter CONCRETA

Subscríbete

En la primera sala de *Nitrato* se pueden observar dos impresiones fotográficas bajo el título *Three Moves Are as Bad as a Fire*, 2013. Cada imagen enmarcada muestra una retícula de 85 placas fotográficas y unos textos. Estos rectángulos ennegrecidos dejan ver unos círculos grises que recuerdan las perforaciones de una bala, aunque del mismo modo podrían ser canicas. De entrada es una incógnita. Sin embargo los textos pronto revelan una serie de notas que vinculan las imágenes con la expedición de astrónomos que llegó desde Nueva York a Iquique en 1907 para orquestar una investigación sobre Marte. Las miles de fotografías tomadas por David Todd y su equipo durante los tres meses de ese verano trataban de demostrar la hipótesis sobre la habitabilidad del planeta. En su momento este acontecimiento fue celebrado como un hito en la historia de la astronomía debido al uso innovador del medio fotográfico en el campo de las investigaciones planetarias (al mismo tiempo que manifestaba el vínculo entre colonialismo e investigación científica).

Dos motivos hacen pertinente este suceso en relación al desarrollo del trabajo de Xavier Ribas. En primer lugar los relatos producidos por los astrónomos muestran un solapamiento entre la geografía del desierto y una geografía marciana imaginada. En segundo lugar, permite descubrir un texto inédito realizado por Mabel Loomis Todd —esposa del astrónomo David Todd y conocida por ser la primera editora de los poemas de Emily Dickinson— en el que se describe minuciosamente el ciclo de producción del nitrato. El artículo, incluido en el catálogo de la exposición^[3], está repleto de referencias a los movimientos y los ruidos de la maquinaria y de sus trabajadores. Además, un archivo fotográfico realizado por la propia Loomis y del cual Ribas se *agencia* para realizar su obra *And the Far Silence of Brooding Star Time*, 2013, revela un acercamiento a lo humano del trabajo, a la figura del obrero, "al gesto inadvertido de los cuerpos en el preciso instante de la explotación"^[4]. Y cuando digo "se agencia", me refiero a que hace uso de él para instrumentalizar la mirada con el fin de proponer una lectura plural de los acontecimientos.

El 21 de diciembre de ese mismo año, 1907, tan solo unos meses después de la expedición marciana en Chile, un estallido de violencia tuvo lugar en la Escuela de Santa María en Iquique. Unos trescientos trabajadores encerrados en el emplazamiento, fueron asesinados por el ejército chileno comandado por el general Silva Renard en pleno centro histórico de la ciudad. Dicha masacre fue consecuencia de una huelga general provocada por las miserables condiciones de trabajo y represión laboral. Desde ese momento, hasta su demolición en 2011, el lugar fue motivo de peregrinaje, se transformó en el espacio para la memoria del trabajador. No es una anomalía histórica que se encuentren 13.058 negativos fotográficos del planeta Marte, mientras que no exista ninguna imagen del asesinato de cientos de trabajadores del nitrato ese mismo año, dice Ribas en la última nota de la obra anteriormente mencionada.

Esta ausencia del cuerpo, del rastro de un pasado omitido por la Historia hasta mediados del siglo XX, es una vez más representada en la exposición a través de un vídeo que muestra simultáneamente dos planos contiguos de la calle de la escuela antes de su demolición: *I Write Your Names on my City Walls*, 2010. A su lado una serie de graffiti en la pared exhiben la densidad política de lugar abolido: ORGANIZA TU RABIA; AMOR Y REBELDIA; SI EL PRESENTE ES DE LUCHA EL FUTURO ES NUESTRO, y entre muchos otros, mi favorito, LA HISTORIA NO ES TAN SOLO ESTUDIAR E INTELECTUALIZAR, LA HISTORIA ES CONSTRUCCIÓN CRITICA Y ACCIÓN.

Fue desde la Unión de Trabajadores Ferroviarios en Santiago de Chile, desde donde salió la marcha fúnebre

espaivisor

Fundació BancSabadell BS

GALERÍA HELGA DE ALVEAR

ARTS COMING

espai d'art fotogràfic

Galería Elba Benitez

963 504 841 estudiopacomora.com

Alhóndiga Bilbao

más multitudinaria que haya visto la ciudad, el velatorio de Luis Emilio Recabarren, un político chileno considerado el padre del movimiento obrero que se suicidó en 1924. A modo de pie de foto visual, Xavier Ribas sitúa una fotografía de la entrada de este lugar junto a las imágenes que conforman *Desert Trails*, 2012, el paisaje fundacional de la exposición. Esta retícula de treinta y tres fotografías en blanco y negro muestra el desierto de Atacama a través de un horizonte fragmentado, un territorio de fronteras redibujadas a la fuerza tras la Guerra del Pacífico, contenedor de violencias silenciadas que recoge la imagen de la acción y la lucha obrera contra el colonialismo.

El salitre es un recurso natural no renovable que una vez procesado puede utilizarse como fertilizante, pero también como explosivo. Su capacidad para generar vida o provocar muerte depende de su transformación. Además, a diferencia de otros materiales como pudiera ser el cobre con el que se construyen objetos perdurables, el nitrato, una vez empleado, desaparece, su especificidad se evapora. Como también se evapora su valor económico: “el nitrato es el precio de una acción, una cifra en un mercado y es en esta, la más industrial de sus formas, como domina el desierto, se vuelve invisible”^[5]. La obra *A History of Detonations*, 2013, despliega una constelación de imágenes que recoge una serie de pistas que ayudan a descifrar la multiplicidad de encuentros y desencuentros que revela el trabajo y nos preparan para trasladarnos a Londres en la siguiente sala de la exposición. Una postal publicitaria del nitrato en forma de explosión de 1920, unas fotografías de la NASA evidenciando la superficie (inhabitable) de Marte en 1976, el salón presidencial donde Salvador Allende se suicidó en 1973, oficinas salitreras transformadas en Monumento Histórico por Allende y posteriormente en cárceles por Pinochet, una bomba de fertilizante, y, entre otros, un atentado del grupo independentista irlandés IRA al Shanghai Banking Corporation en Bishopsgate Londres en 1993, una multinacional donde curiosamente la compañía Gibbs & Sons aparece en su portafolio de inversiones. Como escribe el comisario de la exposición Carles Guerra, esta serie “es un signo evidente de que las preferencias del artista se decantan por un orden entrópico surgido de un caos relativo, como el que produciría una explosión de datos”^[6]. Son unas imágenes que parten de lo anecdótico y aparentemente aleatorio para hablar de lo global.

Territorio y capital

La última sala de la exposición muestra la otra cara de la moneda. Las fotografías *From the High-Rises Like Rain*, 2013, recorren el distrito financiero de Londres donde las empresas de nitrato tenían sus oficinas, lugar de procedencia y destino del capital que dio viabilidad a la explotación del desierto y de sus trabajadores. Entre otros escenarios, aparece un aparato de medición utilizado para monitorizar las vibraciones de una demolición, los restos de un derribo, una pila bautismal con una inscripción en griego que dice "purifica mis pecados, no solo mi apariencia", el acceso al The Gherkin de Norman Foster, y una serie de memoriales que hacen referencia a los atentados de IRA que acontecieron en la década de los noventa en el epicentro financiero del colonialismo británico. Los ataques fueron llevados a cabo con bombas de fertilizante que generaban un "rastreo de nitrato" en el espacio, una huella de violencia que transformó el distrito en territorio fronterizo y redibujó, como de otro modo sucediera en el desierto de Atacama, los límites del poder económico.

A partir de una serie de fotografías, retículas, textos y materiales de archivo (apropiados, intervenidos o presentados como tales) Xavier Ribas trata de presentar una ambiciosa aglomeración de registros subjetivos, y de cuestionar un legado que tanto caló en la historia de Chile mientras pasó prácticamente desapercibido en la de Inglaterra. Un relato sobre materiales en transformación capaces de generar o quitar la vida, de aparecer y tornarse invisibles... como son el nitrato, pero también el capital, responsable de muchas de las contradicciones del presente, pero sobre todo, detonante de nuestro insostenible malestar económico y social actual.

En una reciente conversación en Frieze Fair 2014 titulada *Adventures in the Field: The Anthropological Turn*, Dieter Roelstraete, reflexiona sobre el peligro que corre el artista por instrumentalizar el pasado al mirar hacia atrás. Al mismo tiempo recuerda como el arte, a diferencia de la ciencia, tiene la virtud de permanecer irresponsable. Y es gracias a esta posibilidad de perversión por la cual se da visibilidad a unos acontecimientos que de otro modo hubieran sido borrados. Este giro antropológico en la era de la globalización surge de la necesidad del arte de ser útil, de funcionar, de agitar el pensamiento y tener consecuencias. Con *Nitrato* Xavier Ribas ha desplazado los límites de su propia práctica pues ha elaborado un marco de trabajo que desborda la imagen contenida. El taller de montaje que comentábamos al inicio del texto funda toda su eficacia en un arte de la memoria, un proceso que nos permite anticipar el estado histórico y político del mundo para mirar hacia un futuro que, para los que aun somos positivos, pensamos que todavía podemos construir a través del intercambio de conocimiento. No nos queda otra.

**Nitrato* forma parte del proyecto *Traces of Nitrate. Mining history and photography between Britain and Chile (1870s-1920s)* de la Universidad de Brighton en colaboración con Louise Purbrick e Ignacio Acosta, con el apoyo de una beca del Arts and Humanities Research Council (AHRC). En 2015 será expuesto en el Museo de la Universidad de Navarra y en The Bluecoat, Liverpool.

[1] Con esta frase, escondida en una esquina, abre el catálogo *Nitrato*, MACBA, Barcelona, 2014.

[2] DIDI-HUBERMAN, GEORGE: Cuando las imágenes toman posición, A. Machado Libros, Madrid, 2008.

[3] LOOMIS TODD, MABEL: "The Nitrate Wealth of Tarapacá", en *Nitrato*, MACBA, Barcelona, 2014.

^[4] Conferencia de Xavier Ribas y Carles Guerra en el MACBA, 5 de junio de 2014.

^[5] PURBRICK, LOUISE: “Tráfico de nitrato” en *Nitrato*, MACBA, Barcelona, 2014.

^[6] GUERRA, CARLES: “El despliegue del dispositivo documental”, en *Nitrato*, MACBA, Barcelona, 2014.

