

La exploración como metodología de investigación en arte. Aproximaciones a la connotación simbólica de lo subterráneo.

Exploration as a methodology for research in art. Approaches to the symbolic connotation of the subterranean.

Edurne González Ibáñez

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

edurnegonzalezibanez@gmail.com

Resumen

Mi investigación en arte está basada en la elaboración de una metodología construida desde la práctica artística, con el objetivo de realizar una aproximación a los valores simbólicos que culturalmente atribuimos a los espacios subterráneos. En ella, se propone un análisis a través de diversas alusiones que condensan la característica multirreferencial del objeto de estudio: registrando diferentes construcciones y arquitecturas, proponiendo el acercamiento a diversas cosmogonías, contrastando el trabajo de numerosos artistas y elaborando la propia práctica.

Con la intención de dibujar un mapa de evocaciones vinculadas a lo subterráneo, mi práctica se estructura a partir del concepto de Exploración como sistema de producción de obra y análisis de los espacios. Las exploraciones se abordan desde las fases contenidas en las mismas, originando los siguientes ejes: Recorrido, Memoria y Acción.

Como conclusión se propone una mirada no determinante que establece ciertas constantes simbólicas observadas, y que se agrupan en parejas de contrarios:

-Génesis/Final.

-Orden/Caos.

-Refugio/Trampa.

-Movimiento/Reposo.

Estas relaciones propuestas no están contenidas o hacen alusión directa a todos y cada uno de los espacios bajo tierra, pero si configuran un conjunto de evocaciones posibles.

La investigación no se cierra de forma concluyente, sino que encuentra caminos que amplían la idea de lo subterráneo más allá de su literalidad para entenderlo como tejido polisémico. Desde esta perspectiva, el suelo se concibe como *palimpsesto* en constante transformación desde el que continuar profundizando en el territorio y sus variables, atendiendo a la transversalidad de sus posibilidades, excavando más allá de la superficie.

Subterráneo, Exploración, Recorrido, Memoria, Acción.

Exploration as a methodology for research in art. Approaches to the symbolic connotation of the subterranean.

My research entitled “*The world below. Approaches to the symbolic connotation of the subterranean by means of artistic exploration through Drifting, Memory and Action*” is grounded in the crafting of a methodology constructed through artistic practice, for the purpose of attaining an overview of the symbolic values that we attribute culturally to underground spaces.

In this investigation, an analysis is proposed through a variety of allusions that contain the multi-referential subject of enquiry: documenting different architectures, proposing an approach to diverse cosmogonies, comparing the work of many artists and developing the practice itself.

The first observations emerged from the Drifting, which allowed me to establish the existence of entrances to what lies below, and enabled me to imaginatively dig my way into them. As I was discovering signs of buried life on the surface, I began to make my descent into these places: caves, buildings, basements, foundations, mines, catacombs... These wanderings that provided a start to the investigation were modified during the process and opened out into a field of operations charged with possibilities.

Aimed at drawing a map of evocations linked with the underground, my practice is structured from the concept of Exploration as a system for producing work and analysing spaces.

Exploration as a methodology arises from the line that joins artistic practice and research, understanding both concepts as a whole that is gradually constructed in parallel, establishing nexuses and anchorages, making it possible to articulate a means whereby to operate as an artist. This way of carrying out the investigation that is more associated with the notion of process than of project, incorporates the need to produce a method that is not pre-determined but is reworked as it adjusts to specific necessities as they appear.

That is why I propose exploration, which is articulated as a tool that facilitates a reconnaissance of the territory by means of an active reading that probes, searches, ascertains, analyses... And in this *doing* one will inevitably get lost, be reoriented, find paths that were not defined, and take decisions.

Stemming from the decision to operate in this manner, three axes come into being: Drifting, Memory and Action. The Drifting lets one into the territory and symbolically inhabit its strata. Memory is stirred and provides us with familiar entrances to what eventually becomes a vacuum, where one is lost and questions what has been learnt. And Action has repercussions and ephemerally or permanently transforms the context in where it unfolds, building openings through which to observe and call into question that which exists.

At first, I approached the subterranean from a broad perspective, pooling a plethora of images. I structured them within a typology that encompassed the variety of spaces, moving on afterwards to tackle the metaphorical which at first sight is not perceived, such as the way we have culturally constructed the symbolic. To try to understand and give an answer to how it is contained and rooted within us individually and collectively, we have to turn to human structure, which offers

us an approach to the complexity of being, its evolution and the consequences which that evolution brings.

At the dawn of humanity the encounter with what was underground had its beginnings in a direct relation with territory. Along this road an understanding of context was forged, an improved capacity for recall was generated and the first actions that we term as symbolic arise.

From these first explorations, the meeting with above and below occurs, confirming differentiated experiences between exterior and interior. The first underground spaces were not the product of a process of creation, but were encountered and known because they were already there; we are referring, naturally, to the cave. And it was there where an experience of that space came about, from which an empirical knowledge was constructed, reflecting the existence of different levels that we can observe with the naked eye: the world above –sky-, that which lay in between –the earth- and the world below – underworld-. Beginning with the Palaeolithic era this structure represented the construction of a way of understanding the world and interacting with it.

This idea of a stratified universe is repeated in the different manners of interpreting and investing our world and, therefore, our existence with meaning. From our position within the territory we organise things and events happen.

In our times, when all territory is mapped, the notion of exploration is connected with the reconnaissance of spaces to generate reflections questioning the nature of places and the relations that individuals establish with them. The city becomes a multi-referential fabric where experiences are sought to refresh decay and challenge the public and the private. Under some of these premises groups spring up that practice urban infiltration, targeting abandoned metro stations, tunnels and catacombs for exploration... to reconsider how these spaces are used from new perspectives, whilst in parallel a deconstruction of the concept of city is produced.

Comparable to Palaeolithic caves, these spaces lead their explorers to carry out actions that develop into the formation of a group identity. But, unlike their prehistoric equivalents, the actions arise as an expression of an attitude that, in the main, wishes to separate itself from established social models.

Setting out from different conceptions around the act of exploration, I began to ask myself questions as to how processes that become the construction of collective memory occur. Understanding that the human being comprises an unconscious individual who recognises our particularity but also assumes that we are bearers of an unconscious universal collective that conditions experience as subjects and contributes to social construction.

From the reflections derived from all the explorations undertaken, I gathered together the main characteristics, places, actions and allusions that I had detected in my underground study. These helped me to synthesise a set of pairs of opposites that build apparently opposing notions which complete one another in terms of their sense, furnishing a broad gaze upon the object of study. The pairs of concepts serve to highlight the rich content and difficulties involved in trying to pinpoint the symbolic connotation of the subterranean, as the following binary relations I

propose are neither self-contained nor allude directly to each and every one of the spaces, but they do make up a list of possible evocations:

- Genesis/End.*
- Order/Chaos.*
- Shelter/Trap.*
- Movement/Rest.*

The underground place where you stay to find safety, takes us to the concept of a burrow. This is conceived as an extension of the mother's womb, whence one may observe without being seen. But this hollow, this concavity can become a location with no exit where you feel trapped. The surrounding perimeter of the haven encloses the space of freedom and privacy, but unleashes the nightmare of the prison from which there is no departure.

In themselves, underground spaces seem to have a particular quality of quietude and tranquillity; submerged in them time would appear to have stopped and we seem to be passing through a timeless moment. The direct referents of natural life that make us aware of the passing of the hours are lost, sounds are intensified and we are prey to shadows. At the same time, a more detailed analysis makes us comprehend the unhurried movement of life below, in opposition to the idea of repose, a slow continuous movement that leaves its imprint as it gives shape to the hollow itself.

To climb up and leave the hole, confronting the blinding light, adapting one's gaze while leaving behind the shadows projected onto the wall of the lair, means, as in the myth of the cavern, gaining access to knowledge, the world of ideas.

From outside we can put thoughts in place about our experience within, sift through the materials that made up our telluric existence. Overcoming an embryonic phase and moving on to a stage of progressive order and enlightenment.

From the research process emerged the idea of land that is resized, remodelled, rescaled, which results from the different levels of exploration produced. This reflection allows me to rethink the notion of territory in my artistic practice as a document comprising numerous histories in permanent transformation. A *palimpsest* from which to establish multiple connections, pointing toward in-depth work in the locations in order to give value to the polysemic condition of the fragments that compose it.

The subterranean thereby acquires new meanings, for it is no longer just a perspective from where to situate oneself to observe, but turns into an axis from which to articulate the way to act as an artist and to go about a practice that goes beyond choosing a concrete problematic.

Exploration as a methodology does not exhaust the possibilities of the work proposal. This way of doing that is tailored to the particularities of each space enables the construction of an open scheme of approach that reinvents and strengthens itself, endowing the choice of each new journey with sense.

Subterranean, Exploration, Drifting, Memory, Action.

Edurne González Ibáñez, 2011. Exploración desde el Recorrido.
De la serie: Lugares. Fotografías en blanco y negro.

La investigación que he desarrollado en la tesis titulada: *“Aproximaciones a la connotación simbólica de lo subterráneo a través de la exploración artística desde el Recorrido, la Memoria y la Acción”* tiene su origen en la mirada al plano por donde nos desplazamos, desde el que construimos y habitamos. Las primeras observaciones nacieron del Recorrido que me permitía constatar entradas a lo que hay debajo y posibilitaban introducirme en ellas con la imaginación. Como si se tratase de los ejercicios propuestos por el escritor George Perec, recorrí una y otra vez las estructuras que se esconden bajo nuestros pies, construyendo desde el interior los recovecos de la ciudad invertida.

“(…) esforzarse por imaginar, con la mayor precisión posible, bajo la red de calles, el embrollo de cloacas, el paso de las líneas de metro, la proliferación invisible y subterránea de conductos (...).”ⁱ

A partir del rastreo y el análisis de estas aberturas, comencé a reparar en la fragilidad de la superficie que pisamos, a concentrarme en las grietas por las que parecía surgir el paisaje sepultado por el asfalto. Redescubrí como el suelo construido sobre la tierra pasa a conocer otros estados morfológicos en los que la grieta y la fisura se generan con el tiempo en el muro inicialmente compacto, aparentemente inalterable, permitiendo el paso del aire y las impurezas. Así surgen con el tiempo enlaces entre lo habi(li)tado y lo deshabi(li)tado, lo nuevo y lo viejo, lo de arriba y lo de abajo. Trabajé tratando de captar el momento en el cual el muro se vuelve piedra, cuando comienza a perder su condición de materia manufacturada para volver a ser roca.

A la vez que descubría los indicios en superficie de la vida y las construcciones soterradas, comencé a descender a estos lugares. Edificios y sótanos donde se pierde la referencia respecto del suelo, donde los estratos se han ido superponiendo y nos remiten a un entramado complejo de resolver. A revisar los cimientos y los encuentros que desvela un edificio cuando comenzamos a revolver en su historia y en su estructura. A introducirme después en las minas, grandes socavones a cielo descubierto. Y también en las profundas galerías que se extienden a lo largo de kilómetros. Recorrí las ciudades de los muertos, las catacumbas de los restos anónimos... Y las que mantienen los cuerpos identificados en una obligada vigilia, cadáveres forzados por medio de ataduras a permanecer en una postura vertical anti-natura.

Estos recorridos que dieron inicio a la investigación no se detuvieron, sino que fueron modificándose a lo largo del proceso para abrir un campo de operaciones rico en posibilidades.

Eduarne González Ibáñez, 2011. Exploración desde el Recorrido.
De la serie: Lugares. Fotografías en blanco y negro.

La Exploración como metodología surge de la línea investigadora en arte que aúna práctica artística e investigación, entendiendo ambos conceptos como un conjunto que se va construyendo paralelamente, estableciendo nexos y puntos de anclaje, que permiten ir estructurando un modo desde el que operar como artista. Esta forma de llevar a cabo la investigación vinculada más a la idea de proceso que de proyecto, incorpora la necesidad de generar un método que no esté prefijado sino que se reelabore ajustándose a las necesidades específicas que van surgiendo.

“Investigación, en arte, significa intensificación e indagación; implica disposiciones psicoperceptivas, disposiciones técnicas, disposiciones formalizadoras, disposiciones de transmisión, pero no implica necesariamente la adecuación a ciertos protocolos típicos de un “proyecto”. (...) Al proyecto se le presupone una congruencia basada en la predeterminación de objetivos, métodos, y un eventual balance de resultados. (...) La indagación artística pertenece menos al tipo de investigación discreta y finalista más prototípicamente científica, y más a un tipo de investigación continua. La elaboración artística consiste más en un proceso que en un proyecto.”ⁱⁱ

Por ello propongo la exploración, que se articula como herramienta crítica y posibilita el reconocimiento del territorio. Con el objetivo de realizar una interpretación simbólica mediante una lectura activa que sondea, busca, indaga, analiza... Y en este *hacer* resulta inevitable perderse, tener que reorientarse, encontrar caminos que no estaban definidos a priori y tomar decisiones. La exploración conlleva acciones en las que la vivencia de los espacios se hace necesaria para experimentar sus características y evocaciones.

A raíz de plantear esta manera de operar, surgen tres ejes: el Recorrido, la Memoria y la Acción, con el objetivo de confirmar una serie de constantes vinculadas a lo subterráneo que se repiten y reafirman en diferentes culturas, generando un mapa de alusiones posibles. El Recorrido, permite adentrarse en el territorio y habitar simbólicamente sus estratos. La Memoria, se remueve y nos proporciona entradas conocidas a lo que acaba convirtiéndose en vacío, donde uno se pierde y cuestiona lo aprendido. Y la Acción, que repercute y transforma de manera efímera o permanente el contexto donde se desarrolla, estableciendo otras interpretaciones que construyen nuevas aberturas por las que observar y cuestionar lo existente.

Desde esta perspectiva amplia planteé en una primera instancia lo subterráneo aglutinando multitud de imágenes. Estructurándolas dentro de una tipología que daba cuenta de la variedad de los espacios que están debajo. A pesar de que en este primer ejercicio me centré en lo que se encuentra literalmente bajo tierra, después pasé a abordar cuestiones que tienen que ver con lo metafórico, con lo que a simple vista no se ve.

Edurne González Ibáñez, 2012. Exploración desde el Recorrido.
De la serie: Lugares. Fotografías en blanco y negro.

Es por esto, que desde este planteamiento resultó necesario atender a nuestro inconsciente, y a la forma en la que culturalmente hemos construido lo simbólico. Para tratar de entender y dar respuesta a cómo lo simbólico está contenido y arraigado en nosotros de manera individual y colectiva, tenemos que remitirnos a la estructura del ser humano que nos ofrece un acercamiento a la complejidad del ser, a su evolución y a las consecuencias de ésta.

El psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung, plantea una arqueología del alma humana en la que compara nuestra morfología con un edificio erigido a lo largo de diferentes etapas. De esta forma, nuestros pisos, o capas superiores datarían de los últimos siglos mientras que nuestros cimientos nos conducirían a examinar nuestro desarrollo y comportamiento en la prehistoria.

“Tenemos que descubrir un edificio y explicarlo: su piso superior ha sido construido en el siglo XIX, la planta baja data del XVI y un examen minucioso de la construcción demuestra que se erigió sobre una torre del siglo II. En los sótanos descubrimos cimientos romanos, y debajo de éstos se encuentra una gruta llena de escombros sobre el suelo de la cual se descubren en la capa superior herramientas de sílex, y en las capas más profundas restos de fauna glaciaria. Ésta sería más o menos la estructura de nuestra alma.”ⁱⁱⁱ

En los albores de la humanidad el encuentro con lo subterráneo estaba originado en la relación directa con el territorio. En este recorrer se va fraguando el entendimiento del contexto, se comienza a generar una capacidad para el recuerdo mejorada que permite el reconocimiento y tienen su origen las primeras acciones que denominamos simbólicas.

A partir de estas primeras exploraciones, se produce el encuentro con el arriba y el abajo, dentro y fuera, una dialéctica de descuartizamiento que diría el filósofo Gaston Bachelard y que permite la elaboración y constatación de las vivencias diferenciadas entre el exterior y el interior.

“(...)Dentro y fuera constituyen una dialéctica de descuartizamiento (...). Tiene la claridad afilada de la dialéctica del sí y del no que lo decide todo. Se hace de ella, sin que nos demos cuenta, una base de imágenes que dominan todos los pensamientos de lo positivo y de lo negativo.”^{iv}

Los primeros espacios subterráneos no fueron elaborados, no fueron fruto de un proceso de creación, sino que se experimentaron porque ya estaban ahí, hablo, lógicamente, de la cueva. Y es en la caverna donde se produce una vivencia del espacio que difiere de la experimentada en campo abierto.

A priori se le atribuyen valores como el recogimiento y la protección pero también es un espacio de conflicto, una trampa donde existen otros peligros además de los naturales. La oscuridad, la humedad, la resonancia, las sombras que se suceden en este espacio acotado y todas sus características favorecieron la elaboración de un conocimiento empírico que pone de manifiesto la existencia de diferentes niveles que podemos observar a simple vista: el mundo de arriba vinculado al cielo, el del medio establecido sobre la tierra que pisamos y el mundo de abajo que pertenece al subsuelo.

Desde la época paleolítica esta estructura, supuso la construcción de una forma de entender el mundo e interactuar con él. Una prueba de cómo sucedían parte de esas relaciones ha llegado hasta nuestros días contenida en las paredes de la cueva donde han perdurado algunas de las pinturas parietales realizadas en este periodo.

No es nuestra labor tratar de definir cómo ni por qué sucedieron estos hechos, pero a partir de las teorías del arqueólogo David Lewis William entendemos que muchas de las respuestas al respecto hay que buscarlas en nuestro interior, en nuestra propia neurología.

“La conciencia de nivel superior implica el reconocimiento por parte de un sujeto pensante de sus propios actos o afectos. (...) implica la capacidad para construir una personalidad basada socialmente, para modelar el mundo en términos del pasado y el futuro, y para ser directamente conscientes. Sin una memoria simbólica, estas capacidades no pueden desarrollarse. (...) El almacenamiento a largo plazo de relaciones simbólicas, adquirido mediante interacciones con otros individuos de la misma especie, es crucial para el concepto de uno mismo.”^v

La forma en la que la vivencia de la caverna proporcionaba una experiencia alejada del resto de lugares y cómo era asimilada, entendida y transmitida por el grupo, nos aporta ciertas claves desde las que interpretar cómo en los sujetos existe una herencia que no podemos eludir y que permite la similitud en la interpretación de muchas experiencias.

Para Lewis la neurología y los estados alterados de conciencia son las bases desde las que poder entender los procesos por los cuales los seres paleolíticos y los miembros de comunidades primitivas, sociedades que distan en tiempo y espacio, iniciaron la fijación de imágenes en las paredes de las cuevas, entre otras actividades de carácter simbólico. El conjunto de experiencias vividas por el ser humano, tanto en superficie como en la profundidad de los abrigos les condujo a una interpretación estratificada del mundo, a entenderlo como un espacio de capas superpuestas.

Esta idea de universo estratificado se repite en las diversas formas de interpretar y dotar de significado nuestro mundo y por ende nuestra existencia. A partir de nuestra posición en el territorio organizamos los elementos y se suceden los acontecimientos. Definir nuestro contexto como una sucesión de distintos niveles parece ser una consecuencia lógica de la forma en la que experimentamos nuestro marco espacial y ésta ha tenido una clara influencia en la mitología y la religión, sistemas desde los que tratar de dar respuestas. A lo largo de los tiempos se han ido sucediendo manifestaciones simbólicas en espacios bajo tierra, especialmente de carácter místico y espiritual.

Edurne González Ibáñez, 2011. Exploración desde el Recorrido.
De la serie: Lugares. Fotografías en blanco y negro.

En la actualidad, cuando todo el territorio está cartografiado, la idea de exploración está vinculada al reconocimiento de los lugares o impulsada por la búsqueda de espacios urbanos por redescubrir, para propiciar reflexiones que cuestionen la naturaleza de los lugares y las relaciones que los sujetos establecen con ellos.

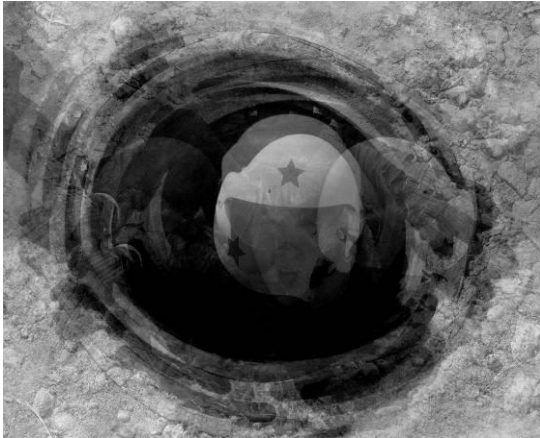
La ciudad se vuelve un tejido multirreferencial en el que buscar, alejándose de sus usos cotidianos, experiencias que actualizan la ruina y cuestionan lo público y lo privado. Bajo algunas de estas premisas surgen diversos grupos que practican la infiltración urbana convirtiendo en objetivos de exploración estaciones de metro abandonadas, túneles de infraestructuras, catacumbas... que permiten obtener experiencias fuera de los marcos convencionales, replanteando los usos de los espacios desde nuevas perspectivas, a la vez que se produce una deconstrucción del concepto de ciudad.

Asimilables a las cuevas paleolíticas, estos espacios llevan a sus exploradores a realizar acciones que devienen en la formación de una identidad grupal. Pero a diferencia de las prehistóricas, estas manifestaciones surgen como expresión de una actitud que pretende en la mayoría de las ocasiones desmarcarse de modelos sociales establecidos.

A partir de las diferentes concepciones que tienen en común el acto de exploración como sistema desde el que entender y dar sentido al contexto, comencé a hacerme preguntas en torno a cómo suceden los procesos que devienen en la construcción de la memoria colectiva.

El ser humano definido como animal simbólico en palabras del filósofo Ernst Cassirer^{vi} está compuesto por un inconsciente individual que reconoce nuestra particularidad pero también asume que somos portadores de un inconsciente colectivo universal que condiciona la experiencia como sujetos y contribuye a la construcción social.

En este mismo sentido, encontramos a Carl G. Jung que plantea la existencia de un inconsciente colectivo que contiene la herencia espiritual de la evolución humana y que se reproduce constantemente en la estructura psíquica de cada individuo, presentando una matriz común a todos los seres humanos por el hecho de serlo.^{vii}

Edurne González Ibáñez, 2009. Exploración desde la Acción.
De la serie: Agujeros. Fotografías en blanco y negro.

Situándome desde estas ideas que defienden la teoría que asegura cierta similitud en la experimentación de la vivencia humana, estudié el caso particular de la Ciudad Subterránea de Beijing, intentado descubrir cuáles eran las impresiones, los recuerdos y las construcciones culturales de los habitantes más cercanos a partir de este espacio.

La Ciudad Subterránea de Beijing, también llamada la Gran Muralla Subterránea por su origen como arquitectura defensiva, es un espacio relativamente joven, su construcción data de entre los años 1969 y 1979, época en la que Mao Zedong enfrió relaciones con la antigua Unión Soviética.

Mientras en el mundo se iniciaba la carrera por la conquista del espacio exterior, Mao preocupado ante la posibilidad de un ataque nuclear, ordenó excavar una gran ciudad soterrada que albergara diversas estancias para todo tipo de usos; desde los militares a los destinados al ocio. El búnker nunca se utilizó para el objetivo que motivó su construcción y en el 2000 fue reabierto como enclave turístico hasta su clausura en 2008, año de las olimpiadas.

La reflexión más interesante que se deriva del estudio de este caso práctico resulta de comparar el bunker y la memoria como refugios que a la vez resultan ser, trampas. Tanto el cobijo antibélico como la idea de memoria parecen aludir a nociones relacionadas con la preservación. El bunker nos protegerá de la agresión exterior, y la memoria será una construcción cimentada en nuestro conocimiento que permitirá que no repitamos errores, ayudándonos a entender los capítulos anteriores de nuestra vida.

Pero, paradójicamente, la Ciudad Subterránea de Beijing, esa estructura sólida y robusta solo podía albergar a un pequeño grupo de personas comparándolo con la enorme cantidad de habitantes. La memoria de aquellos sujetos que vivieron de cerca aquel proceso, habían perdido la referencia de estos hechos. Parecían haber olvidado el origen que motivó la construcción del bunker, las manos de aquellos que lo excavaron y su exclusión al uso del mismo. Puede ser que, simplemente no quisieran recordar o, tal vez, no quisieran compartir nada de aquella experiencia con una extranjera que preguntaba demasiado.

A partir de la grabación de las narraciones obtenidas en el enclave donde se situaba la Ciudad Subterránea y la recopilación de fotografías del interior del bunker, generé imágenes propias a través de la memoria del otro.

Edurne González Ibáñez, 2010. Exploración desde la Acción.
De la serie: Agujeros. Fragmento de fotografía en blanco y negro.

La exploración conlleva acción y aunque el hecho de recorrer no implica una construcción simbólica del espacio, sí conduce a experimentar una transformación y significación del lugar. Algunas de las acciones me llevaron a descender al subsuelo, continuando con esta última idea de cavidad como espacio de protección.

Ese lugar telúrico donde alojarse para encontrar un resguardo temporal o permanente nos conduce hasta el concepto de madriguera. Ésta se concibe como prolongación del útero materno, un lugar desde el que poder observar sin ser visto. Asimilable al nido, donde se reside hasta estar preparado para enfrentarse a los peligros del exterior y a donde se regresa para encontrar cobijo.

Pero este hueco, esta concavidad puede convertirse en un emplazamiento sin salida, donde sentirse atrapado. El perímetro circundante del resguardo encierra el espacio de libertad e intimidad, pero libera la pesadilla de la prisión de la que no se puede salir. Los espacios bajo tierra parecen tener cierta cualidad de quietud y tranquilidad, al sumergirnos en ellos pareciera que el tiempo haya sido detenido y transitáramos por un instante atemporal, se pierden los referentes directos de la luz natural que nos hace ser conscientes del paso de las horas, se intensifican los sonidos, nos acechan las sombras... Al mismo tiempo, un análisis más detallado nos hace entender el movimiento pausado de la vida soterrada, se contrapone a esa idea de reposo, un movimiento lento y continuo que va dejando mella a la vez que da forma a la propia oscuridad.

Ascender y salir del agujero, enfrentarse a la luz cegadora, adaptar la mirada dejando atrás las sombras proyectadas sobre la pared del antro, supone como en el mito de la caverna de Platón, acceder al conocimiento, al mundo de las ideas.

Desde afuera podemos establecer reflexiones sobre nuestra experiencia en el interior, desgranar los materiales que componían nuestra vivencia telúrica.

Salir del inframundo, del antro anclado en la tierra, transmite connotaciones que aluden a la superación de una fase embrionaria para pasar a una etapa de progresivo orden y esclarecimiento.

Referentes y relaciones simbólicas de lo subterráneo

Húmedo	Ríos bajo tierra Geisers Volcanes Chimeneas termales Agujeros azules Hoyos de cultivo Balsas agrícolas	Sembrar Plantar Germinar Florecer Recolectar Perecer Regenerar	Génesis Lo primigenio Útero Movimiento Caos
Hueco	Cuevas Madrigueras Casas excavadas	Descender Guarecer Esconder Atesorar	Refugio Reposo
Oscuro	Bunkers Campos minados Fosas Tumbas Cementerios	Refugiar Atacar Enterrar	Trampa Muerte
Interior	Minas Pozos Infraestructuras Túneles Parkings Bodegas	Excavar Extraer Vaciar Introducir Añadir Llenar Tapar Cubrir	Dominación Conocimiento

A partir de las reflexiones extraídas a lo largo de las exploraciones realizadas, de las diversas lecturas y el análisis de algunos trabajos de artistas, recogí en el esquema anterior las principales características, lugares, acciones y alusiones metafóricas que había detectado en el estudio del subsuelo. Este mapa conceptual que puede ser leído de izquierda a derecha, de arriba a abajo, desde sus diagonales o en transversal indistintamente, proporciona múltiples relaciones y ayuda a sintetizar una serie de parejas de contrarios que construyen nociones aparentemente contrapuestas que se completan en su sentido proporcionando una mirada amplia sobre el objeto de estudio. Estos conceptos antagónicos pero complementarios resultan ser el fruto de la aportación que surge tanto de mi práctica artística como de la indagación que he venido realizando en diferentes contextos.

El mapa de contenidos sirve para poner de manifiesto la riqueza y la dificultad que entraña una aproximación a la connotación simbólica de lo subterráneo, ya que las siguientes relaciones binarias que propongo a partir de él, no están contenidas o hacen alusión directa a todos y cada uno de los espacios, pero si configuran una relación de evocaciones posibles:

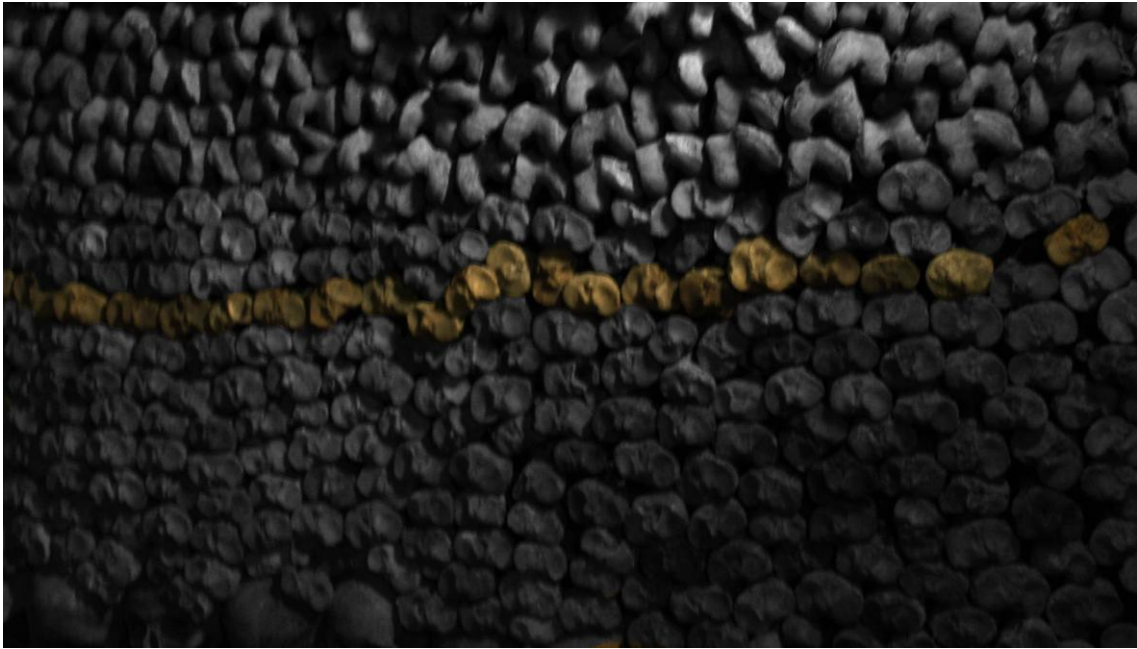
-Génesis/Fin.

-Orden/Caos.

-Refugio/Trampa.

-Movimiento/Reposo.

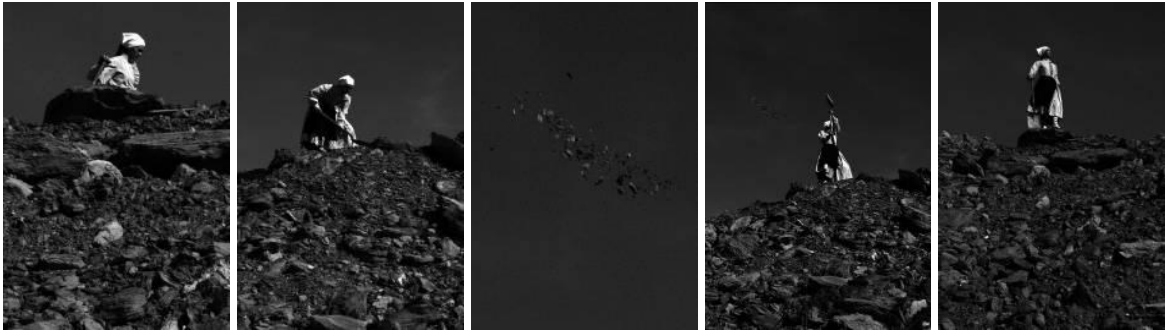
En las siguientes imágenes hago presentes estas parejas de contrarios fruto de la síntesis de las referencias y relaciones simbólicas planteadas a través de algunas de las propuestas que he desarrollado a lo largo del proceso.

Eduarne González Ibáñez, 2008-2011. Exploración desde el Recorrido.
De la Serie: Paris - Palermo. Dialogues de l'au-delà. Fotografía en color.

Génesis/Fin.

“Lo que hace a Argia diferente de las otras ciudades es que en vez de aire tiene tierra. La tierra cubre completamente las calles, las habitaciones están repletas de arcilla hasta el cielo raso, sobre las escaleras se posa en negativo otra escalera, encima de los techos de las casas pesan estratos de terreno rocoso como cielos de nubes. Si los habitantes pueden andar por la ciudad ensanchando las galerías de los gusanos y las fisuras por las que se insinúan las raíces, no lo sabemos: la humedad demuele los cuerpos y les deja pocas fuerzas; les conviene quedarse quietos y tendidos, de todos modos está tan oscuro.”^{viii}

Edurne González Ibáñez, 2010. Exploración desde la Acción.
De la Serie: Montículos. Fotografías en blanco y negro.

Orden/Caos.

“Propongo a cada quien la apertura de las compuertas interiores, un viaje hacia el espesor de las cosas, una invasión de cualidades, una revolución, o una subversión comparable a la que realizó el arado o la pala, cuando, de repente y por primera vez, son expuestos los millones de fragmentos, de pajillas, de raíces, de gusanos y de pequeños bichos que hasta entonces habían estado enterrados. ¡Oh, recursos infinitos del espesor de las cosas, restituidas por los recursos infinitos del espesor semántico de las palabras!”^{ix}

Edurne González Ibáñez, 2009. Exploración desde la Acción.
De la Serie: Agujeros. Fotografías en blanco y negro.

Refugio/Trampa.

“A impulsos de mi ardiente deseo, ansioso de ver un gran número de variadas y extrañas formas que va formando la naturaleza, después de vagar entre colgantes rocas, entré en una gran caverna, ante la cual quedé estupefacto sin saber que existía. Doblé mi espalda y apoyé mi mano izquierda en la barbilla, haciendo con mi derecha una sombra sobre mis abatidas y contraídas cejas. Así anduve agachado con curiosidad de un sitio a otro, tratando de ver lo que había dentro, pero me lo impedía la oscuridad circundante. Estando allí, de repente surgieron dos sentimientos: uno de deseo y otro de miedo. Miedo ante la amenazante cueva, y deseo de descubrir dentro verdaderas maravillas”.^x

Eduarne González Ibáñez, 2008-2011. Exploración desde el Recorrido.
De la Serie: Lugares. Fotografías color.

Movimiento/Reposo.

“En el matrimonio de las ruinas con la primavera, las ruinas han vuelto a convertirse en piedras y, perdiendo el lustre que les impulsó el hombre, han regresado de nuevo a la naturaleza (...) en muchos años han devuelto las ruinas a la casa de su madre.”^{xxi}

Eduarne González Ibáñez, 2011. Exploración desde la Acción.
De la Serie: Montículos. Fotografías en blanco y negro.

Para concluir quisiera ascender a la superficie y situarme frente al suelo emergido. Desde esta nueva perspectiva la acción no se detiene, discernir, separar y extraer los hallazgos contenidos en la acumulación de materiales, hace palpables la variedad de elementos que se pueden rescatar para ser reinterpretados.

A partir de esta reflexión surge la referencia a la idea de suelo redimensionado que se deriva de los distintos niveles de exploración realizados. Esto me permite repensar la noción de territorio en mi práctica artística como un documento compuesto por numerosas historias en permanente transformación, un *palimpsesto* desde el que establecer múltiples conexiones, apuntando hacia una labor que plantea la profundización en los lugares y pone en valor la condición polisémica de los fragmentos que lo componen.

De esta forma, lo subterráneo adquiere nuevos significados, ya no solo es una perspectiva desde la que situarse para observar, sino que se transforma en un eje desde el que articular la forma de actuar como artista y de plantear la práctica que va más allá de la elección de una problemática concreta.

La exploración como metodología no agota las posibilidades de la propuesta de trabajo, esta forma de hacer que se adecua a las particularidades de cada espacio, permite construir un esquema abierto de aproximación que se reinventa y fortalece, dotando de sentido la elección de cada nuevo recorrido.

Referencias y Bibliografía

- ⁱ PEREC, George. *Especies de espacios*. Editorial Montesinos. Barcelona, 2003. Pág. 89.
- ⁱⁱ MORAZA, Juan Luis. Capítulo: “Aporías de la investigación en arte. Notas sobre el Saboer.” en: *Notas para una investigación artística*. Actas de las Jornadas tituladas: La carrera investigadora en Bellas Artes: Estrategias y Modelos 2007–2015. Pontevedra, 2007. Págs.44 y 43.
- ⁱⁱⁱ JUNG, Carl G. citado por BACHELARD, Gaston en *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económico. México, 1957. Pág. 29.
- ^{iv} BACHELARD, Gaston. *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económico. México, 1957. Pág. 250.
- ^v EDELMAN 1994 citado por LEWIS WILLIAM, David. Capítulo: “La materia de la mente” en *La mente en la caverna*. Editorial Akal. Madrid, 2005. Págs. 192-193.
- ^{vi} CASSIRER, Ernst. *Antropología filosófica*. Fondo de cultura económico. Madrid 1983.
- ^{vii} JUNG, Carl G. *Los arquetipos del inconsciente colectivo*. Editorial Paidós. Barcelona, 1981
- ^{viii} CALVINO, Italo. *Las ciudades invisibles*. Siruela. Madrid, 2003. Pág. 92.
- ^{ix} PONGE, Francis citado por BACHELARD, Gaston en *La tierra y las ensoñaciones del reposo*. Fondo de Cultura Económico. México, 2006. Pág.24.
- ^x DA VINCI, Leonardo. (Descripción imaginaria de la naturaleza: La ballena). *Cuadernos de notas*. Ediciones Felmar. Madrid, 1975. Pág. 171.
- ^{xi} CAMUS, Albert. *Nupcias y el verano* citado por AUGÉ, Marc en *El tiempo en ruinas*. Gedisa Editorial. Barcelona, 2003. Pág. 51