

Ebba Rohweder

blue bleu blau azul

**vídeo / escultura
2011**

Ebba Rohweder

blue bleu blau azul - vídeos, esculturas y obras sobre papel, 2011

Cuando me mudé en el año 2004 a Madrid enseguida me compré un mapa para hacer excursiones al campo. Explorando el entorno me quedé sorprendida por la vastedad de campiña deshabitada sin rastros de civilización – tenía ante mis ojos un panorama interminable sin casas ni calles ni campo labrado. Y nunca me encontré con otras personas en mis paseos disfrutando la sensación de andar por tierra virgen que nadie antes había pisado.

Comparado con el paisaje de Alemania - mi país natal - me pareció todo mucho más indemne, agreste y salvaje. En Alemania cada rincón parece aprovechado, modificado y profundamente domesticado. No hay ningún espacio sin alteración por la mano del hombre. Me maravilló el horizonte tan amplio del campo español, su soledad y silencio.

Hay algunos pequeños pueblos y aldeas esparcidos. Pero en comparación con Alemania se encuentran mucho más perdidos, alejados el uno del otro y la distancia de un pueblo a una localidad más grande es en general mayor.

Más adelante aprendí que cada trozo de tierra tiene su dueño que lo ha recorrido mil veces y conoce cada palmo/ rincón de memoria. Pero aun así parece que no se ha modificado el aspecto salvaje del territorio; resaltando así en mi conciencia alemana la diferencia entre un uso extensivo o intensivo.

Y otra de las explicaciones para mis observaciones se encuentra en los siguientes datos: La superficie de España de 506 km² es mucho más amplia que la de Alemania con 357 km², donde además se concentran casi el doble de habitantes: 84,4 millones en Alemania y 47,5 millones en España. Esto se traduce a una densidad de población por km² de 234,7 en Alemania y 94,6 en España.

Hice excursiones tanto en verano como en invierno y encontré otro contraste sorprendente: en otoño el campo español se tiñe de verde cuando en Alemania todo parece marrón y pardo - los árboles perdiendo las hojas y la vegetación hibernando por el frío intenso. En España es justo al revés: el otoño e invierno es la temporada húmeda donde todo reverdece después de meses de sequía e intenso calor de verano que ha quemado todo.

El aspecto de la luz refuerza esta sensación: en Alemania el sol invernal tiene mucho menos fuerza, la luz diurna es más tenue y el cielo está casi siempre nublado. Además oscurece ya a las 4 de la tarde; el día del solsticio de invierno el 21 de diciembre dura 7:39 horas en Alemania y 9:17 horas en España – pues casi 2 horas menos.

Naturalmente esto afecta encima a la sensación de los colores. En España el azul parece más azul, el verde más verde y el trigo del campo brilla como oro. Todo parece más brillante, más intenso y con más contraste.

Y nunca antes en mi vida había visto una tierra tan roja como en España. Sobre todo me maravilla ver la tierra de color rojo oscuro bordeada de un verde igual de oscuro intenso después de un chaparrón. Además hay una diversidad de colores de la tierra que abarca el amarillo claro, naranja, blanco y rojo aparte de los habituales matices de ocre y marrón.

A partir del año 2009, paso largas temporadas en un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara. Este cambio de entorno – de Madrid a una pequeña localidad en la provincia de Guadalajara – deja huellas significantes en el proceso creativo, modificando profundamente el paradigma de mis trabajos. Desde entonces el paisaje pierde la función de matriz y se convierte en protagonista único y exclusivo.

fotogramas del vídeo *blue bleu blau*, 2011

VIDEO

blue bleu blau, 2011 / 1 min. / 4:3 / mudo

Estreno: Voces en off, Cruce - arte y pensamiento, Madrid, 2015

el pantano, 2011 / 1 min. / 4:3

Estreno: Voces en off, Cruce - arte y pensamiento, Madrid 2015

ver vídeo el pantano

blue bleu blau son palabras de los idiomas inglés, francés y alemán que hablé antes de aprender el *azul* castellano.

La palabra *blau* - *azul* en castellano - se remonta al alto alemán medio *bla*, al alto alemán antiguo *blao* hasta la raíz indogermánica *bhel* que significa brillante, reluciente, resplandeciente. Se ha tomado prestado en las lenguas romances, en francés *bleu* y también en inglés *blue*.

El origen de la palabra *azul* es persa, se pasó al árabe andalusí *lazawárd*, variante de *lāzawárd* 'lapislázuli', a designar el color *azul* por ser este el color del mineral. La palabra *azul* tiene una raíz tan alejada de las palabras *blue bleu blau* como el cielo denso, compacto y casi material de España en comparación con el cielo azul claro, pálido y casi blanquecino del norte de Europa.

Esta idea la plasmé en dos vídeos cortos, cada uno de 1 minuto de duración. El primer vídeo capta la vista de la Sierra de Guadalupe que está coronada por un cielo despejado de un azul profundo. Aparecen las palabras *blue bleu blau* escritas con letras azules, suben poco a poco y se pierden confundándose con el cielo azul.

El segundo vídeo se centra en la materialidad del azul español: Se proyecta una imagen fija y artificialmente manipulada con la vista a un pantano teñido de un azul opaco bordeado por monte bajo. Las palabras *blue bleu blau* se recitan con voz en off repitiéndolas cuatro veces como una letanía - cada vez en un orden diferente y terminando con la palabra *azul*.

blue
bleu
blau
azul

bleu
blue
blau
azul

blau
blue
bleu
azul

blue
bleu
blau
azul

fotograma del vídeo *el pantano*, 2011

El cambio de entorno - de la ciudad de Madrid a un pequeño pueblo en Guadalajara - coincide con la crisis económica mundial que empieza en el año 2008 profundizándose en los años siguientes. Trabajar con elementos básicos como la tierra y el agua, o solamente observar el cielo, corresponden a lógicas tanto de una escasez económica personal como de un deseo de volver a lo existencial. Poner un huerto, observar el crecimiento de las plantas y después cosechar lo que da la tierra con tanta abundancia me reconfortó y tranquilizó en estos momentos inquietantes. Por entonces tocar tierra tanto literal como metafóricamente se convirtió en un salvavidas, en una cura psicológica y personal por la situación de extrema volatilidad e inseguridad. Los vídeos *Poesía perdida - economía, mujeres, cultura*, 2011 y *Semanario de mi huerto*, 2014 documentan estas dos experiencias intensas y contradictorias.

En este contexto nacen también las esculturas de esta documentación usando los siguientes materiales: tierra roja de Guadalajara, pigmento azul, papel vegetal y agua. Las obras resultantes son variaciones de estos materiales. Se trata de obras efímeras y no-invasivas. Quedan como testimonio los vídeos, las obras sobre papel y la documentación fotográfica. La tierra la devolví a su lugar original en el campo.

Anticipé lo que años más tarde se articuló en el movimiento de vuelta al campo de mucha gente entre ellos de artistas en búsqueda de una vida más accesible, simple y de mejor cualidad que se desarrolló en lo que se vino a llamar después La España vaciada.

ESCULTURA I, tabla de tierra roja, pigmento azul y agua
sobre hojas de papel de formato A5, 2011

ESCULTURA I

tabla de tierra roja, pigmento azul y agua sobre hojas de papel de formato A5, 2011

A modo de tablero hice un esquema para clasificar diferentes mezclas de tierra roja, pigmento azul y agua. La primera hoja contiene los ingredientes de base en estado puro de la obra: tierra roja y pigmento azul.

La segunda columna consiste en una mezcla de tierra roja con pigmento azul. Aumentando paulatinamente la cantidad de pigmento azul desde arriba hacia abajo se contempla el cambio de tonalidades de tierra roja hacia tierra roja azulada.

En la tercera columna tomé como base las mismas mezclas de tierra roja con pigmento azul de la primera columna mojándolas suavemente con agua. Siendo las partículas de pigmento azul más finas y ligeras que las de la tierra roja, estas partículas azules se dejaron arrastrar por el agua dejando como resultado sombras azuladas sobre el papel de fondo.

Siguiendo el mismo patrón como en las anteriores columnas, se añade en la cuarta columna tanta agua a las mezclas que se dejan moldear cúmulos compactos de barro/lodo. Toman su forma final al secarse.

Las últimas dos hojas del esquema muestran una posible continuación de la tabla usando diferentes cualidades de la tierra roja - por ejemplo más a menos pedregoso - mezclándola con pigmento azul.

detalla de ESCULTURA I, 2011

detalle de ESCULTURA I, tabla de tierra roja, pigmento azul
y agua sobre hojas de papel de formato A5, 2011

detalle de ESCULTURA I, tabla de tierra roja, pigmento azul
y agua sobre hojas de papel de formato A5, 2011

fotograma del vídeo *Semanario de mi huerto*, 2014

En el pueblo todavía se conserva una tradición ancestral de los huertos. Existe una zona amplia dónde todos tienen su trozo de tierra en vez de huertos individuales al lado de cada casa. Y otra de las singularidades del pueblo es la autogestión del agua comunitaria para el riego de los huertos.

La pequeña presa del pueblo – que se puede ver en el vídeo de esta documentación – abastece durante todo el año el agua para los huertos. Hay un convenio de reparto asignando cada temporada las horas de riego según las necesidades de cada hortelano. Un encargado por la comunidad de los hortelanos se ocupa del suministro del agua abriendo y cerrando la llave del sistema de canalización que recorre todo el pueblo desde la presa hasta cada huerto.

En los huertos se ha creado con tierra un sistema de surcos en forma de serpiente continua por donde se dirige el agua una vez por semana empapando la tierra profundamente. Dicho sistema de surcos se remonta a una tradición árabe de cientos de años y se ha conservado en el pueblo hasta hoy.

fotograma del vídeo *Semanario de mi huerto*, 2014

PINTURAS DE VENTANA

tierra roja, pigmento azul y agua sobre papel vegetal, 2011

Recogiendo la tradición ancestral de los surcos del riego en los huertos del pueblo reproducí estas líneas serpentinadas sobre papel vegetal. Esparcí una capa de tierra roja y vacié surcos continuos. Llené estos surcos con pigmento azul, regué después el huerto imaginario y lo dejé secar durante una semana. Removí cuidadosamente la tierra junto con el pigmento azul del papel vegetal transparente que colgué en una ventana. Quedan a descubierto las huellas del pigmento azul y de la tierra roja creando *pinturas de ventana*.

proceso de elaboración de *Pinturas de ventana*, 2011

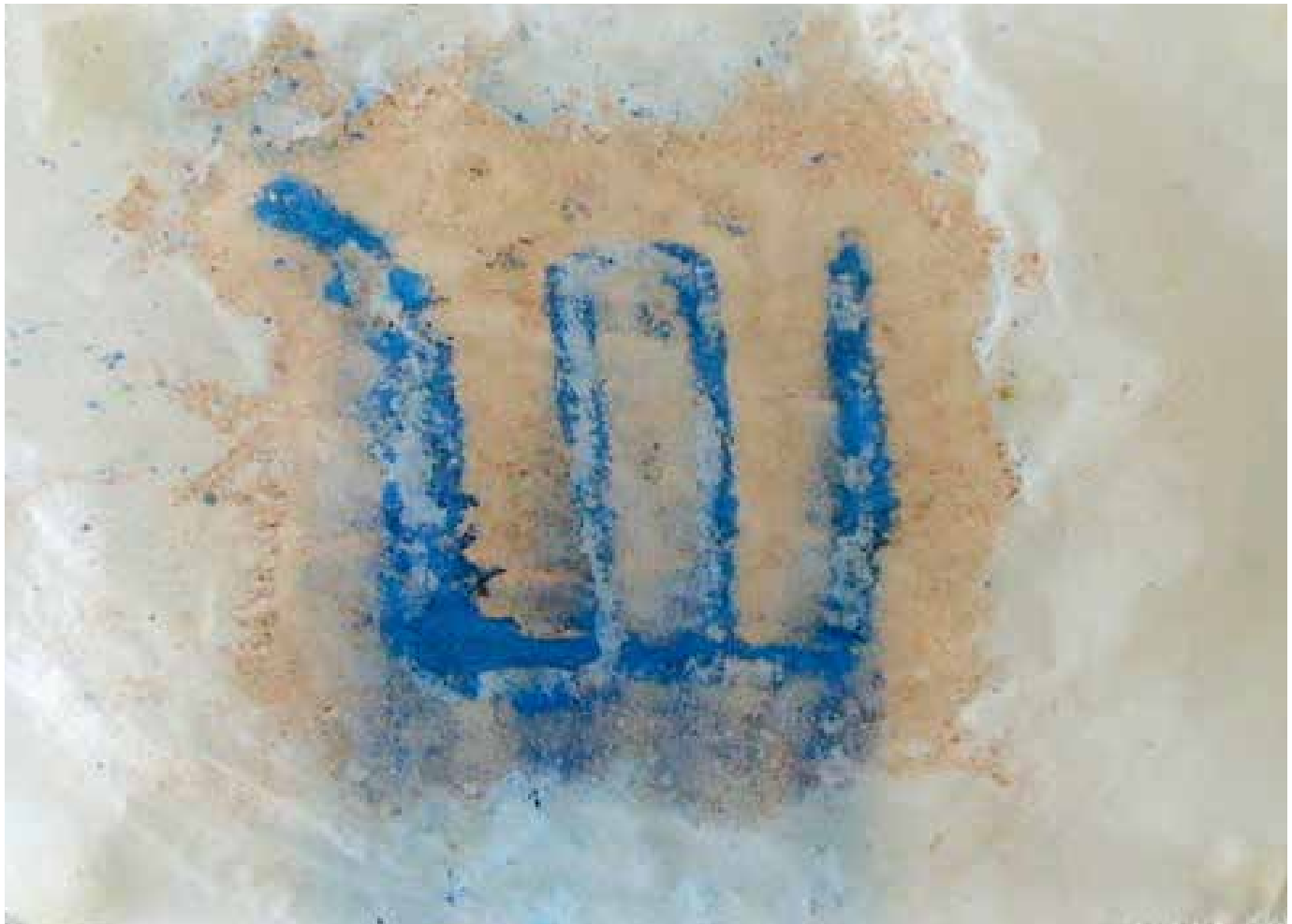
proceso de elaboración de *Pinturas de ventana*, 2011

Pintura de ventana, 2011

Pintura de ventana
tierra roja, pigmento azul y agua sobre papel vegetal, 2011

detalle de Pintura de ventana, 2011

PINTURAS II

tierra roja, pigmento azul y agua sobre papel vegetal, 2011

Seguí experimentando con las huellas que deja la tierra roja y el pigmento azul sobre el papel vegetal. Por ejemplo usé papel vegetal como soporte para la elaboración de esculturas que retiré después. Según el tratamiento de las esculturas - tierra seca, tierra húmeda o tierra seca mojándola ya encima del papel etc. - se quedaron distintas huellas sobre el papel vegetal creando dibujos/pinturas por azar.

PINTURAS II
tierra roja, pigmento azul y agua sobre papel vegetal, 2011

detalles de PINTURAS II
tierra roja y agua sobre papel vegetal, 2011

detalle de ESCULTURA II - tierra roja, pigmento azul y papel vegetal, 2011

ESCULTURA II - tierra roja, pigmento azul y papel vegetal, 2011

Corté dos tiras de papel vegetal y llené una con tierra roja y la otra con una mezcla de tierra roja con pigmento azul. Estiré lentamente cada rollo hacia arriba de manera que se deslizó la tierra sobre el papel vegetal. Después fijé los extremos del papel en la pared. En el papel vegetal queda como huella una sombra tenue de tierra roja y de pigmento azul.

Vista del taller con algunas esculturas en preparación

ESCULTURA III - Montículo I - III

tierra roja, pigmento azul y agua, 2011

El pueblo se encuentra al pie de la Sierra de Guadalajara a una altitud de 892 m sobre el nivel del mar. El paisaje está dominado por la vegetación de monte bajo, valles estrechos con campo labrado y atravesado por pequeños arroyos. Hacia el norte destaca el color gris de granito y el negro de la pizarra. Hacia el sur se expande la campiña con su tierra de color amarillo y rojo. En este terreno con alta concentración de arcilla el agua ha abierto abruptas pendientes.

Montículo I:

Empapé tierra roja con mucha agua y modelé un montículo cónico. Abrí en un lado del montículo un surco profundo desde arriba hacia abajo. Alisé la superficie con las manos y luego lo dejé secar completamente. En el paso siguiente mezclé tierra roja con mucho pigmento azul y llené el surco completamente con esta mezcla polvorienta. La masa dura y compacta de la tierra roja, con dibujos de grietas creadas secándose, contrasta con el azul polvoriento y blando.

Montículo II:

Empapé tierra roja con mucha agua y modelé dos montículos cónicos del mismo tamaño con la superficie ruda. Los posicioné uno al lado del otro y abrí en cada montículo en la parte opuesta un surco profundo. Esparcí pigmento azul puro en estos surcos que se adhirió a la tierra húmeda.

Montículo III:

Cribé tierra roja separando las piedrecitas de la arena y formé un montículo con las piedras restantes. Elegí algunas piedras y las revolví en pigmento azul. Finalmente las devolví al mismo sitio en el montículo de donde las había cogido.

ESCULTURA III - Montículo I
tierra roja, pigmento azul y agua, 2011

ESCULTURA III - Montículo I , 2011

ESCULTURA III - Montículo II, 2011

ESCULTURA III - Montículo II
tierra roja, pigmento azul y agua, 2011

ESCULTURA III - Montículo III
piedras y pigmento azul, 2011

Tocar tierra, pasear por el campo tan amplio mirando al cielo azul y disfrutar la cosecha tan abundante del huerto - estás son los ingredientes casi ideales de la vida en la comunidad acogedora y envolvente del pueblo. Pero todo ocurre sobre el trasfondo de la crisis económica y social acaecida a partir del año 2008. Las noticias llegan a cualquier lugar por muy apartado que sea y nadie puede olvidar el vocabulario que entró a toda velocidad en nuestras conversaciones diarias: hipotecas basura, quiebra bancaria, recesión, despidos, desempleo, burbuja inmobiliaria, desahucios, austeridad, recortes, prima de riesgo etcétera.

En este contexto surgen las últimas obras de esta documentación. El empeño de tapar la realidad amenazante de la crisis y el intento de reprimir la pesadumbre con estrategias de distracción está condenado al fracaso. *Esculturas IV - huesos* y el vídeo *nightmare* expresan la angustia subterránea y el malestar latente provocado por estos sucesos funestos.

ESCULTURA IV - huesos y pigmento azul, 2011

Vagando por el campo se encuentran a menudo los cadáveres de animales. Pero expuestos ya hace mucho tiempo a la intemperie están limpios de todos los restos orgánicos y quedan los huesos de color blanco. Se detectan vértebras de conejo, cráneos de corzo, mandíbulas de jabalí brillando desde lejos por su blancura.

Por eso no es sorprendente que en los países asiáticos como China e India el color blanco está asociado al luto. Y tal vez por esta asociación en España sólo a partir de los años 1950 el color de traje de novia es el blanco en vez del negro.

Coleccioné estos huesos blanquecidos. Tanto el cuerpo humano como los cuerpos de los mamíferos se componen aproximadamente de 60% de agua. El cielo como el agua se imaginan oníricamente con el color azul. Coloreé algunas partes como los dientes o costuras con pigmento azul. De este modo devolví simbólicamente el agua vital a los restos huesudos intentando resucitar la vida perdida.

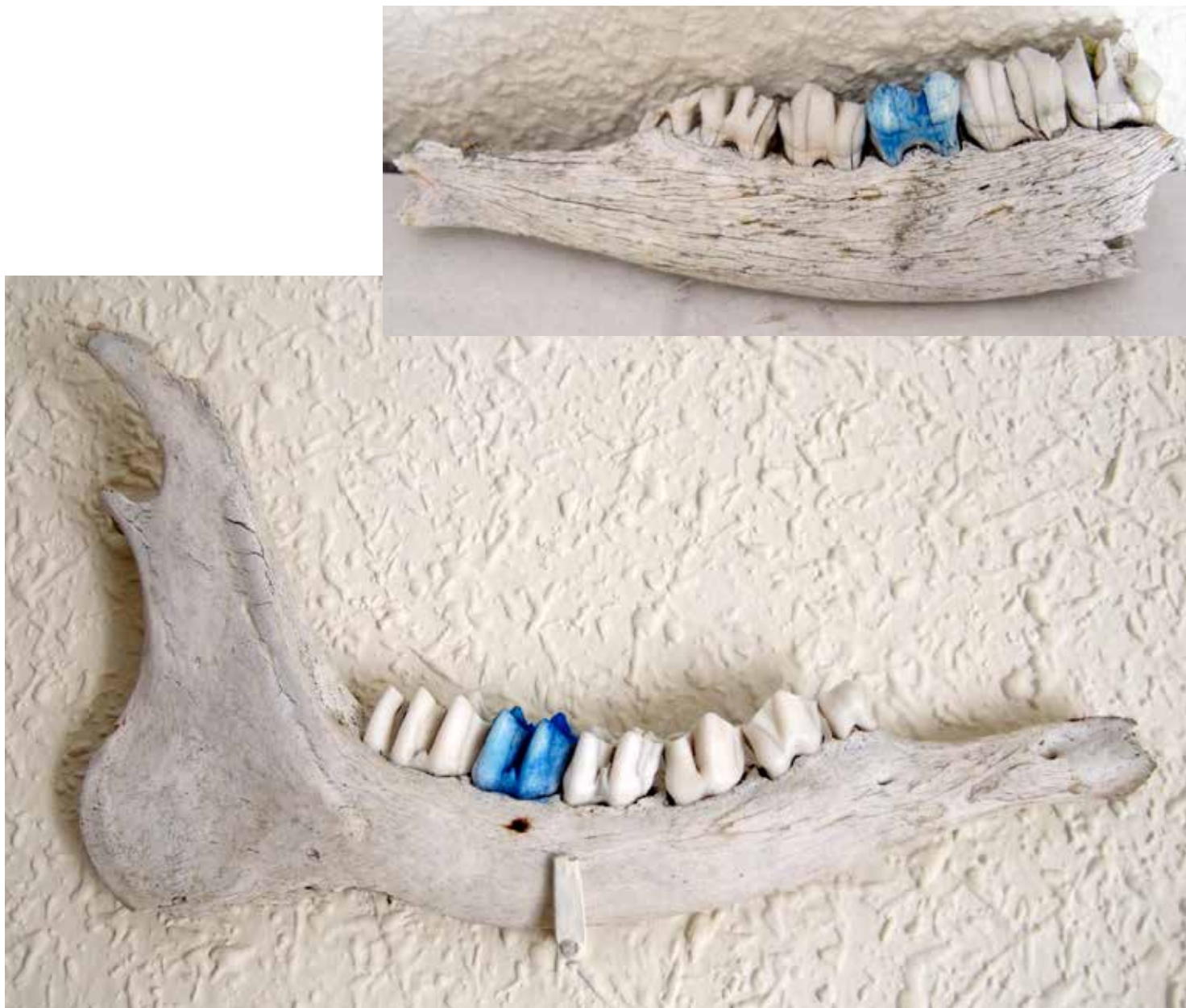
ESCULTURA IV - huesos y pigmento azul, 2011

ESCULTURA IV - huesos y pigmento azul, 2011

detalles de ESCULTURA IV - huesos y pigmento azul, 2011

ESCULTURA IV - huesos y pigmento azul, 2011

VIDEO

nightmare, 2011 / 2 min. / 4:3

Estreno: Voces en off, Cruce - arte y pensamiento, Madrid, 2015

Uno de los paseos desde el pueblo saliendo enseguida al campo pasa obligatoriamente por una perrera llena de perros grandes de caza. Cada vez que te aproximas toda la jauría empieza a ladrar en el mismo momento produciendo además un alboroto tremendo al intentar de salir de sus jaulas. Y siempre hay por lo menos un perro suelto que te enseña los dientes. El miedo te acompaña hasta que has dejado atrás este sitio tan siniestro.

Decidí hacer un vídeo de esta rehala y me acerqué con cámara en mano. Desde abajo del camino enfoqué a la perra blanca que estaba suelta amenazándome con sus ladridos. Aguanté mi miedo y seguí grabando mucho rato hasta de repente la perra blanca se cansó y se marchó. En el mismo momento cruzó el plano de la cámara un perro negro de derecha a izquierda siguiendo a la perra blanca.

Plantar cara a la amenaza superando el miedo tenía un efecto inesperado – por fin podía atravesar tranquilamente al lado de la rehala sin pánico.

fotogramas del vídeo *nightmare*, 2011

Ebba Rohweder. Hamburgo/Alemania 1966. Estudia flauta en la Universität Folkwang Essen/Alemania especializándose en música contemporánea y es pionera junto con su ConGioco Ensemble (1987-99) presentando conciertos exclusivamente de compositoras. Desde 1991 vive en Berlín como improvisadora, performer y compositora. Recibe becas del Senado de Berlín (composición, 2001) y de Künstlerinnenhof Die Höge (residencia, 2003). Entre 1995 y 2005 realiza varios proyectos en colaboración con las supervivientes del Campo de Concentración de Mujeres Ravensbrück, entre otros una composición escénica sobre trabajos forzados y una guía con los testimonios de las supervivientes para el Memorial de Ravensbrück. En 2002 y 2003 trabaja en el LIEM/CDMC en el MNCARS componiendo en colaboración con la historiadora Fernanda Romeu la instalación sonora Mujeres contra el Franquismo (2003 estreno UCLM, Cuenca) y la obra radiofónica Las Trece Rosas (2004 emisión en RNE). En 2004 se muda a Madrid. Desde 2004 es miembro de musicalibre y de la orquesta FOCO de música improvisada. Organiza varios años el Festival Internacional Hurta Cordel en La Casa Encendida y es editora del libro/DVD/CD Hurta Cordel 96-08, La Casa Encendida, 2009. Desde 2004 produce arte visual y vídeos experimentales presentándolos en MNCARS (2007), Cruce – arte y pensamiento (2007, 2015/17), espacio menosuno (2008), Tres en Suma (2009), Círculo de Bellas Artes Madrid (2009/10/11), CCCB (2010), Galería José Robles (2011), espacio BOP (2018), La Cárcel Segovia (2019), en Berlín, Roma, París, Copenhagen, Buenos Aires, Quito etcétera. Actualmente vive entre Madrid y un pueblo pequeño en Guadalajara.

www.ebbarohweder.com

Catálogo

ebba rohwerder blue bleu blau azul 2011

Diseño gráfico, edición y textos: Ebba Rohwerder

© de los textos e imágenes: Ebba Rohwerder

Madrid 2025