

VIAS Y UMBRALES
عتبات و مسارات
PATHWAYS & THRESHOLDS

Arte y ecología en el
Estrecho de Gibraltar

Residencia Artística / Nov, Dic 2024
Panorama-Art - Facinas, Tarifa, **Orilla Norte del Estrecho de Gibraltar.**

Gestionada y coordinada por **Karmit EvenZur** y **Colectivo la Espiral ACC.**

Apoiado por **Culture Moves Europe Goethe Institute, Transculture** y **Pepinieresrecreacion** en colaboración con organizaciones y grupos locales.

Artistas invitad@s: **Laura Burns , Annie Graham , Fred Chemama , Diáne Zillmer , Elizabeth Guerrero.**

IV OPEN STUDIOs Tarifa/Facinas 5- 8- Dic.

*Tenemos previsto realizar la segunda parte de esta residencia por la **Orilla sur del Estrecho de Gibraltar**, en la parte Marroqui de la reserva de la biosfera de la UNESCO. Si deseas colaborar con este proyecto pon en contacto con kevenzur@gmail.com// [pagina web](#)*

SABERES RELACIONALES EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR

El Estrecho de Gibraltar, donde convergen **habitats, historias e imaginarios diversos**, nos invita a sumergirnos en sus complejidades. Aquí, la geología única, la flora y la fauna no solo inspiran, sino que se convierten en interlocutores activos que enseñan, cuestionan y revelan narrativas invisibles. Más que una simple demarcación, el Estrecho se manifiesta como una entidad viva, un nodo en el tejido profundo de relaciones biológicas y culturales. En este pasaje entre continentes, el paisaje actúa como un registro, articulando historias de migración, sedimentación y transformación.

La residencia brindó numerosas oportunidades de aprendizaje no formal, permitiendo a los participantes ampliar su base de conocimientos sobre la ecología y las realidades socio-culturales del Estrecho. A través del acompañamiento de expertos locales — **investigadores y activistas**—, los artistas han podido explorar el lugar no solo como un espacio físico, sino como un lugar de tránsito de saberes, historias y cuerpos. La estructura de la residencia demostró ser un modelo para integrar el arte con la ecología, la identidad y el territorio.

¿QUÉ NOS
REVELAN LOS
ECOSISTEMAS
INTER-
DEPENDIENTES
DEL ESTRECHO
SOBRE NUESTRA
CAPACIDAD DE
AMAR, CUIDAR Y
PERTENECER AL
BIOREGION,
TRANCENDIENDO
LAS FRONTERAS
CULTURALES Y
POLÍTICAS ?

La residencia se construyó como un espacio de escucha y atención a distintos ecosistemas. Según propone la filósofa, psicoanalista y curadora, Suely Rolnik en el concepto *the Return of the Knowing Body*, el cuerpo “sabe” a través de su relación directa con el mundo, a través del movimiento, la percepción sensorial y la conexión afectiva. El trabajo de los artistas nació de esa interacción íntima con el paisaje y reflejó la interconexión entre humano y ecosistemas desde una perspectiva profundamente relacional.

En este sentido, el trabajo creado respondió a los ciclos naturales que moldean la región; la geológica del arco de Gibraltar, las migraciones de especies, la flora local y las capas culturales humanas se entrelazan en una narrativa eco-mitológica. En los hilo de investigación de cada artista, el Estrecho se revela como un lugar que nos invita a pensar en nuevas formas de relación, como frontera porosa, llena de posibilidad.

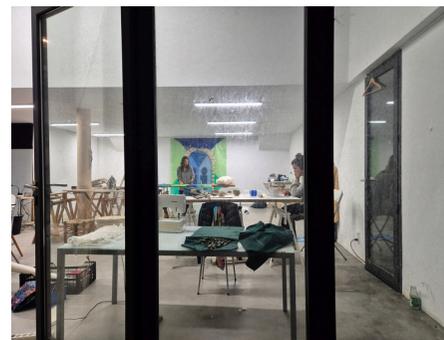

Lemonia Philopalus, especie de polilla encontrado en zonas costales de Andalucía, Magreb y Argelia.

Al sumergirnos en cuestiones críticas sobre las realidades políticas de la región, la imaginación y la escucha no funcionan como un escape, sino como herramientas de conexión: un puente que nos permite relacionarnos profundamente con el otro, ya sea humano y no humano. En el Estrecho, estas conexiones se revelan como inevitables y necesarias.

La residencia comenzó a desarrollar [un archivo de conocimientos](#) compartidos que servirá de reserva de información sobre el Estrecho, un archivo que seguirá ampliándose en futuras iteraciones del proyecto en la orilla Sur del Estrecho (Marruecos).

Junto a las obras creadas y las investigaciones de los artistas, el archivo de los habitats contribuyera a tejer una narrativa eco-cultural de la región, ampliando el concepto de identidad personal y política hacia una identidad ecológica-biorregional*; esa noción que atraviesa fronteras y conecta a quienes habitan y sienten el paisaje compartido de este lugar.

*Las biorregiones se definen en torno a los procesos geológicos, climáticos y ecológicos que se dan en ellas. Las biorregiones humanas se encuentran allí donde la vida cultural está bien adaptada al lugar, donde la integración de naturaleza y cultura está bien adaptada al lugar, donde la integración de naturaleza y cultura sigue viva en las comunidades que viven allí. Las biorregiones son ecosistemas vivos y autoorganizados.

FRED CHEMAMA

Un hombre, un extraño trabajador, se desliza por España en su camino hacia Gibraltar, con la esperanza de que allí, en el umbral del continente, descubra qué hay delante de él, al otro lado.

Fred, se filmó a sí mismo como un viajero errante moviendo en el paisaje hacia el Estrecho. creando una experiencia visual que juega con la percepción del tiempo y el espacio. Jugando con la velocidad y el stop motion, su obra desarrolla un lenguaje cinematográfico que entrelaza lo surreal con lo íntimamente humano, explorando la interacción entre las personas y los ecosistemas de maneras inesperadas. Lo que surge, desdibuja la frontera entre lo natural y lo imaginado, entre lo real y lo onírico. Este proyecto que tiene fin seguir grabando a la orilla sur del Estrecho está en proceso.

Fred Chemama
Fotogramas del video 'Siguiendo la Mariposa Nocturna'

LAURA BURNS

Reimaginando las Aguas

Instalación: textiles teñidos con tintes naturales, hilo y lámina de cobre, arcilla recogida del monte en Facinas y Vejer y arcilla verde de la costa; Fotogramas de una performance site-specific;

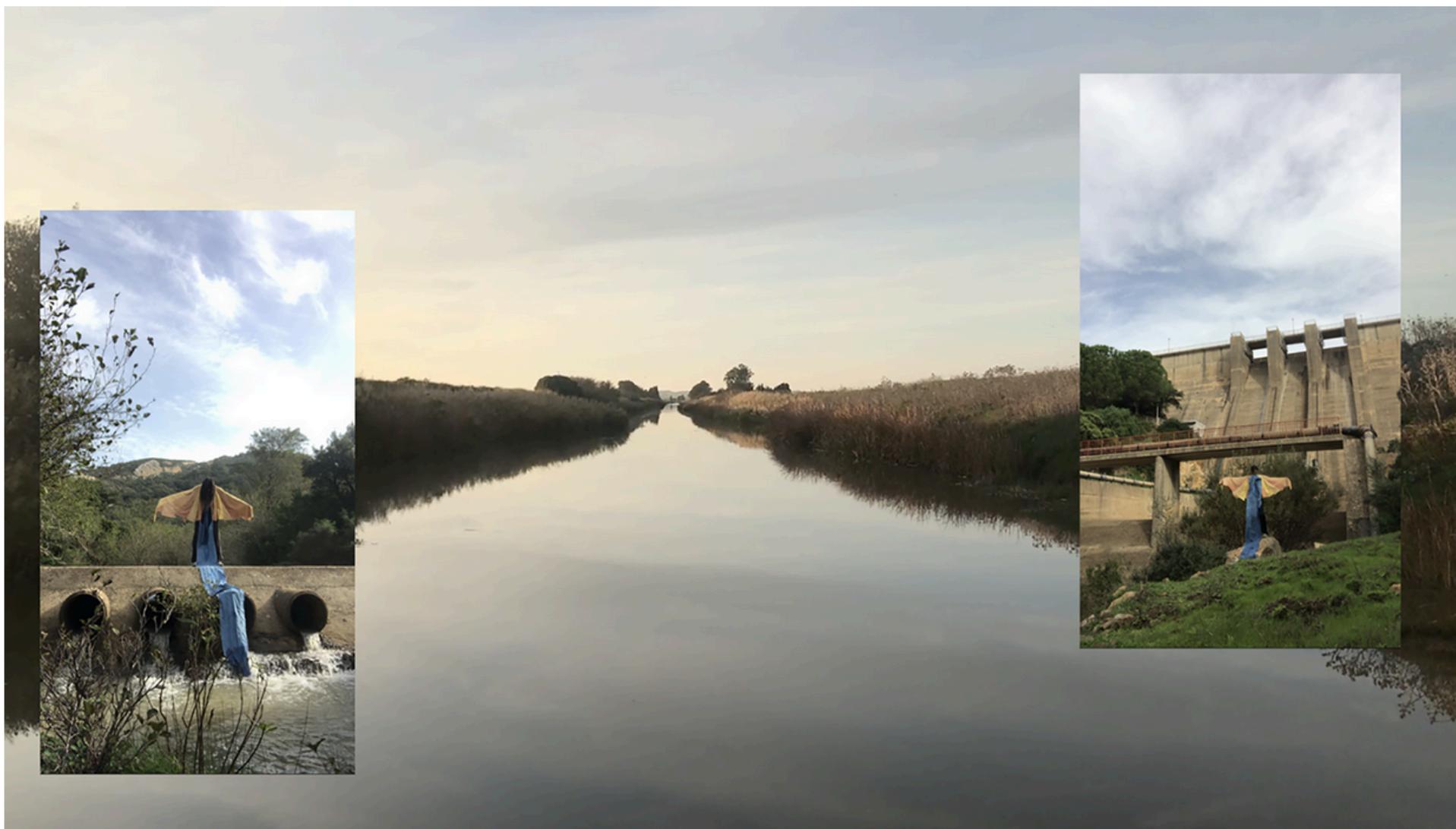
[Texto – un diario de encuentros.](#)

Laura investigó resonancias entre los paisajes del Estrecho de Gibraltar, Laguna de la Janda (actualmente desecada), Facinas y las tierras que los conectan. Interrogaba los vínculos entre el cuerpo humano, las dinámicas del ecosistema, y en concreto el sistema glandular de ambas. A través de su interacción corporal con el lugar, empezó a sentir la liberación como una secreción pausada, una expresión de equilibrio y posibilidad.

Su proyecto se nutre de movimientos migratorios que abarcan generaciones, como los ciclos de las polillas que cruzan continentes, despertando y emergiendo de capullos subterráneos. Como parte del proceso, creó dos vestidos rituales para investigar la relación entre las presencias más-que-humanas y las migraciones, inspirándose en las figuras de las mujeres-pájaro prehistóricas y una polilla. Estos vestidos fueron utilizados en intervenciones en la presa del río Almodovar y sus aguas que vertieron en la Janda.

El texto que acompaña la obra documenta un proceso sensible de escucha y sintonización con el territorio, donde cada hallazgo, material o simbólico, constituye un encuentro con el paisaje y sus habitantes visibles e invisibles. A través de estas interacciones, "Reimaginando las Aguas" sugiere un enfoque regenerativo y relacional, una invitación a reparar y reconstituir las conexiones entre el cuerpo y el paisaje.

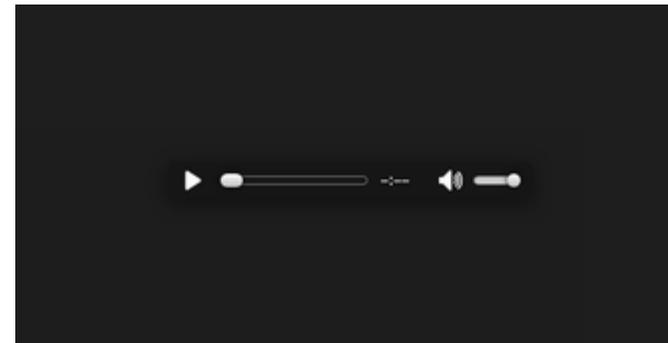

Laura Burns, Reimaginando las aguas, presa del rio Almodovar, canal del rio Almodovar, laguna de la Janda, 2024

ELI GUERRERO

Primer intento de un ejercicio continuado de escucha a la polifonía del Estrecho de Gibraltar. Partiendo de los términos “fonoceno” y “bioacústica” que desde la ecología y el ecofeminismo describen los mundos sonoros múltiples y en permanente transformación (más que humanos y humanos). Esta es una invitación a sintonizar con las frecuencias sonoras compartidas que convergen en el Estrecho, de lo mineral al levante —agua y cuerdas vocales— de la entraña a la corteza. “Escuchando al Estrecho” es una pieza sonora que nos invita a conectar con el espacio sonoro del Estrecho de Gibraltar y está pensada para ser escuchada en el exterior en comunicación con el territorio.

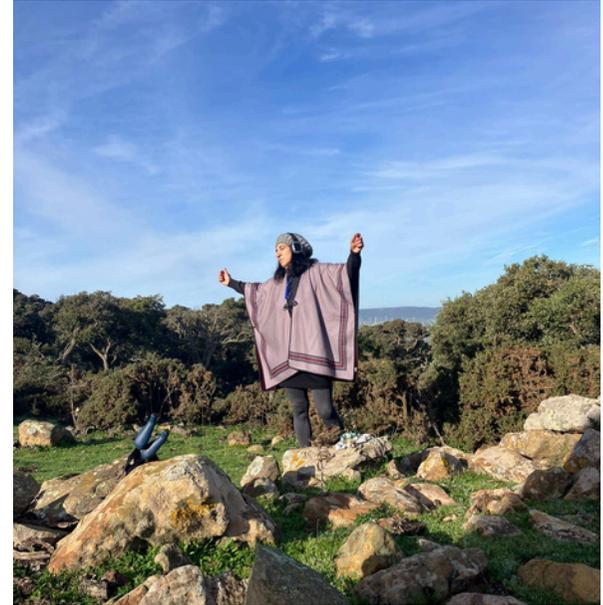
Con las voces de Juan Luis González, Francisco Torres y Mercedes Versaci. Música de la Asociación Folklórica de Chacarrá Ntra. Señora de la Luz.

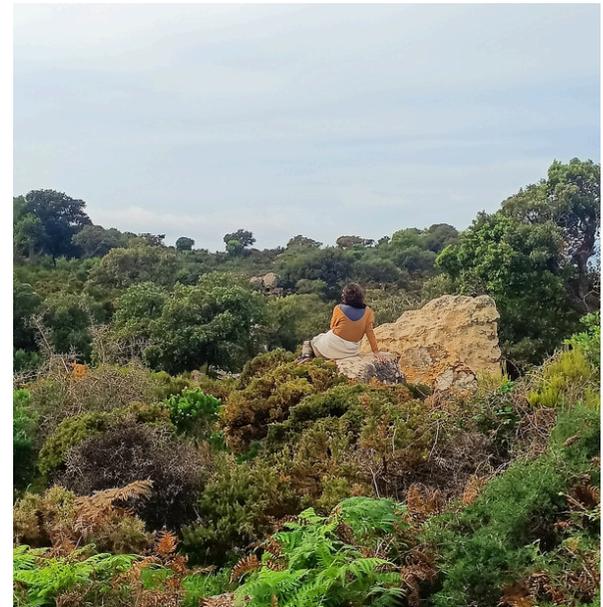
*Escuchando el Estrecho, audio 21' min
(recomendado escuchar con auriculares)*

*Eli Guerrero y geólogo Paco Torres,
Parque Centenario, Algeciras*

Durante las IV Open Studio Tarifa/Facinas, Eli realizó una serie de sesiones de escucha en la sierra de Facinas, en cual los participantes tras de una caminata al monte cercano, fueron invitados a escuchar la pieza.

DIÁNE ZILLMER

Territories

Video 7:34' min

*16:9 single channel video on
fabric structure and/or screen/wall*

'Territories' es una exploración visceral sobre la pertenencia, la identidad y las fronteras. A través de un lenguaje visual evocador, Diáne, originaria de Berlín del Este, investiga cómo el territorio y la memoria configuran quiénes somos y cómo nos situamos en el mundo. En el centro de esta obra se encuentra el Estrecho de Gibraltar: lugar cargado de tensiones, límites y conexiones intangibles, un cruce entre lo físico y lo emocional, lo personal y lo político.

El video parte de una inquietud profunda: ¿Nuestra identidad incorpora un territorio concreto? Y si es así, ¿qué fuerzas —políticas, históricas, culturales— determinan dónde se encuentran nuestras raíces? Estas preguntas, cargadas de resonancias personales para una artista que creció en un país cuyo nombre ha desaparecido, trascienden lo individual para confrontar la fragilidad y arbitrariedad de las fronteras.

Fotogramas del video Territories, Diáne Zillmer, 2024

Eureka

*Painting, performance, acrylic, sand, charcoal on canvas
200cm x 140cm, +video single channel, b/w, analog screen*

bond

cuerda de barco encontrada en el estrecho

ANNIE GRAHAM

La práctica de Annie Graham surge de la recogida de plásticos de su entorno y del uso cotidiano de su comunidad. La acción de recolectar estos deshechos da paso a interpretar la colección misma, organizando los fragmentos hasta que surge alguna forma de cohesión.

Sin título (Umbral) 2024

Los materiales empleados —plásticos desechados recogidos en los entornos explorados durante la residencia y envases de alimentos acumulados del día a día— cargan una narrativa propia. En ellos se inscriben tanto los rastros del consumo como los flujos de desechos que atraviesan ecosistemas frágiles. En "Sin título (Umbral)", estos restos adquieren una segunda vida como banderas, un gesto que reivindica su existencia y les da un propósito más allá de la degradación. El viento, elemento definitorio del bioregión, se convierte en el coreógrafo principal de estas banderas. Al movimiento constante de las corrientes de aire se le confía el poder de animar estas piezas, de darles voz y presencia. En la instalación presentada durante el Open Studio, sin embargo, las banderas descansaban en calma, reunidas como en un santuario interior.

La imaginería de esta obra se inspira en la mitología y la cultura visual de la región, en concreto: tallas prehistóricas de estrellas en piedra; imágenes del libro de Juan Lu González «Estrechando el Estrecho»; y fragmentos del texto El Khader y la mecha verde, de Karmit EvenZur:

«El océano me parecía primordial y parecía contener también el futuro, infinito como el pasado y el futuro al mismo tiempo. Una potente atemporalidad como puerta de entrada al lugar intermedio que no está ni aquí ni allí.»

«Dicen que el agua suspende tanto la gravedad como la incredulidad, y nadando dentro y fuera de este templo, sentí que podía volar, mientras presenciaba cómo una gran corriente de sufrimiento humano fluía hacia las grandes salas. El pez primigenio me había llevado al lugar donde las corrientes de locura y recelo humanos eran atendidas, limpiadas, digeridas y devueltas a la gran agitación del cosmos.»

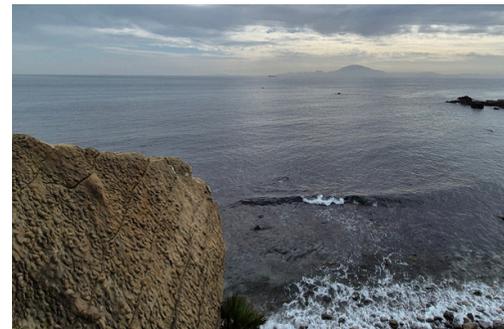

COLABORADORES

Mercedes Versace
investigadora de la prehistoria / Cueva del Sol, Iglesia Visigoda, Sierra de la Plata

Paco Torres
geólogo / la geología del arco de Gibraltar, los flysch.

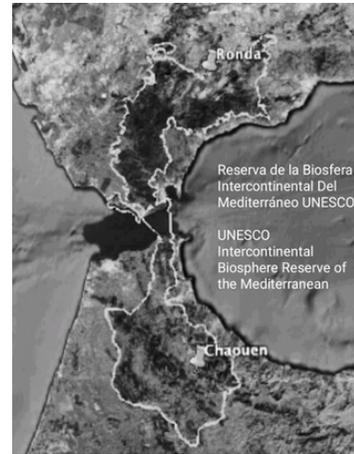

Stephen Knapp,
ecologista / nos habló de la polilla nocturna, la migración de insectos y aves

Juan Luis Gonzales

nos habla sobre la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo de la UNESCO, un espacio protegido pionero que une a Europa y África.

Asociación Algas del Estrecho

Luz Pelayo Coto (Alga Luz), Mariluz Caballero Márquez (Caminando entre Algas); y Cornelia Walsh-Kathriner (Flor de Mar Tarifa).

Asociación Fandango Tarifeño

Alfonso Alba y el grupo que impulsan la conservación de la Chacarrá, el canto y baile tradicional del campo Tarifeño.

"Aunque los principios biorregionales han sido la norma durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el biorregionalismo contemporáneo surgió a mediados de los años setenta como respuesta al creciente reconocimiento de hasta qué punto la industrialización y el consumismo modernos contribuyen a la degradación ecológica, la alienación social y la reducción de los niveles de realización personal. El biorregionalismo puede definirse brevemente como un movimiento social que pretende recuperar el sentido del lugar y el sentido de comunidad revitalizando sociedades ecológicamente sostenibles y culturalmente diversas en el contexto de sus áreas geográficas locales o biorregiones".

Richard Evanoff (2017) Biorregionalismo: Breve Introducción y visión general.