

EL ARTE COMO TRANSMISOR DE LA MEMORIA EN LAS AULAS

Art al Quadrat (Gema y Mónica del Rey Jordá)

RESUMEN –ABSTRACT

La actual realidad política, con notables retrocesos en Derechos Humanos y Memorialismo, nos obliga a repensar y plantear nuestro papel como creadoras desde el mundo del arte. Desde nuestras propuestas artísticas, en *Art al Quadrat*, nos hemos aproximado también a las aulas.

Entre otras, realizamos charlas en institutos sobre las Mujeres Rapadas del franquismo con el documental **Sacar a la luz. La memoria de las rapadas**, el visionado de obras de la exposición **Yo soy** y el **Mapa de las Mujeres Rapadas** siendo cofinanciados por la *Secretaría de Estado de Memoria Democrática*. Esta propuesta se ha visionado en la *European Network Remembrance and Solidarity*; *AECID-Chile*, y el *Museo de la Memoria y los Derechos Humanos* de Santiago de Chile.

A partir de encuentros transgeneracionales han surgido talleres como “**Rap de Poblenou**” **Can Felipa** (Barcelona) o **Poéticas y Cánticos de la Memoria Transgeneracional** del *Instituto Cervantes de Frankfurt* en el que jóvenes improvisaron letras, obras o poemas después de escuchar las vivencias de personas en posguerra y franquismo.

Nuestras propuestas artísticas son un vehículo para sembrar la curiosidad hacia la historia en las aulas con lenguaje actual del arte contemporáneo: imágenes, arte sonoro y selección de la información más relevante.

PALABRAS CLAVE – KEY WORDS

ARTE – MEMORIA – ORALIDAD – DOCUMENTAL – RAPADAS

La actual realidad política, con retrocesos en Derechos Humanos y Memorialismo, no solo en algunas comunidades del territorio español, sino con el viraje global hacia la ultraderecha, amenaza de nuevo las libertades alcanzadas, la lucha por los derechos sociales, civiles, diversidad... y la propia política de memorialismo y Derechos Humanos, comprometiendo de nuevo la cotidianeidad e intimidad. Esto se ve reflejado en las aulas, donde el profesorado de diferentes localidades e incluso comunidades, nos alerta de cómo entre parte del alumnado se vislumbran discursos fascistas y xenófobos que lleva, básicamente, a golpe de publicaciones en las redes sociales, a utilizar los mismos argumentos que leen, lanzando consignas a partir del desconocimiento profundo de la historia.

Casi desde los inicios de *Art al Quadrat* hemos puesto énfasis en el acercamiento de esta realidad recogida en los proyectos, a centros docentes mediante proyecciones, charlas y talleres. La buena aceptación y participación del equipo docente y el alumnado, nos ha llevado a ampliar propuesta y actuaciones. Por eso, desde nuestro papel de creadoras de proyectos sobre memoria histórica y democrática, nos obliga a repensar y plantear, desde el mundo del arte, cómo aproximarnos a las aulas para ayudar a generar pensamiento crítico, debate y conocimiento. Nosotras nos enmarcamos e identificamos en la tercera generación que describe Antonio Ansón en su libro *Hijos del agobio*¹, la de los nietos y las nietas, que intentan cubrir la carencia por saber el pasado que dejó la primera generación, la del silencio, y la segunda, la del olvido. De aquí nuestro interés como artistas visuales, por abordar este tema.

La difusión de proyectos memorialistas como los que gestionamos, sirven para concienciar, aunque no estemos en un campo de batalla propiamente dicho. Es por eso que proponemos una serie de propuestas para centros docentes llevando conocimiento a las aulas con un fuerte carácter preventivo de esas acciones extremistas que amenazan la convivencia y que anticipan males mayores para los derechos humanos.

Antecedentes

¹ Antonio ANSÓN: *Hijos del agobio. Memoria y desmemoria de la guerra en la fotografía española contemporánea*. Madrid, Exit, 2019.

La base de los talleres, proyecciones o conferencias realizados en las aulas se estructuran a partir de nuestras obras y proyectos artísticos, aportando un bagaje de documentación previa, imágenes y formalización que trasladamos al aula.

Una de las obras emblema es *Yo soy. Memoria de las Rapadas*, proyecto realizado en 2018 para el *Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MUVIM)*, explorando la historia de las mujeres rapadas por el franquismo, aquellas que fueron humilladas y vejadas por las calles de los pueblos, ingiriendo aceite de ricino, que las hacía defecar irremediamente. Estas memorias son traídas al presente a través de una performance realizada por *Art al Quadrat* donde, desde su plural mayestático, se rapan el pelo la una a la otra ante la mirada de la ciudadanía en un ritual de sanación². Posteriormente, es la población la que dona voluntariamente un mechón de su cabello como símbolo del que perdieron ellas para confeccionar una trenza de cabello colectivo de 21 metros, que colgó del tercer piso del museo.

1. Art al Quadrat. *Acción Yo soy. Homenaje a las mujeres rapadas del franquismo. Rapado II*, 2018.

Esta propuesta ha sido mostrada en conferencia en el *AECID-Chile*, expuesta en el *Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile* en 2023, galardonada con el **Premio Mujeres en las Artes Visuales 2022**, y mostrada en itinerancia en el *Espacio Creativo La Quinta del Sordo* en Madrid gracias a la subvención del *Ministerio de Presidencia*,

² Susana BLAS: “Sanar heridas” en *Yo soy. Memoria de las Rapadas*. Valencia, MUVIM, 2023.

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en el año 2022-2023; también han concedido dos subvenciones para ampliar la investigación sobre las mujeres rapadas.

Posteriormente, junto a la psicóloga y antropóloga, Dolores Martín-Consuegra Martín-Fontecha, se elabora el documental **Sacar a la luz. La memoria de las rapadas**, a partir de una subvención del *Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha*, recogándose testimonios, mayoritariamente en esa comunidad, de casos de mujeres rapadas. En el documental se insta a la reflexión sobre el papel que tenemos desde el presente para generar una nueva memoria para recordar a estas mujeres valorando los significados que hay detrás del rapado de cabello.

El documental ha sido proyectado en diferentes festivales de cine como *Film Market del Visions du Réel Festival International de Cinéma Nyon*; *Festival El Cine Suma Paz* en Colombia; *III Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos Miradas Diversas* en Caracas, Venezuela. (2021); *XVIII Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona 2022*; *Cinefem 9 (9) CineFem International Film Festival IX*, Uruguay. **AECID-Chile**, etc.

El proyecto expositivo *De Coros, Danzas y Desmemoria* fue realizado en el año 2020 para el **Centre del Carme Cultura Contemporànea (CCCC)** y consistió en una recopilación de historias de mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y postguerra contadas y cantadas a través de folklore actual, interpretado por mujeres. Un símil a la recopilación que realizó la Sección Femenina de la Falange FET y de las JONS, pero en este caso atribuyéndole al folklore la parte crítica que desdibujó el franquismo. Este proyecto nace de la ampliación de *Las Jotas de las Silenciadas*, donde se cantan, a través de jotas aragonesas, la historia de cinco mujeres de la zona de Teruel.

En estos momentos se está realizando la tercera parte del proyecto con la subvención del **Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática** y que se verá por primera vez en la *Muestra De Antropología Audiovisual De Madrid (MAAM)* en noviembre de 2024. También ha sido mostrado en el **Museo de la Paz de Guernica** en 2022 y en la *Muestra de Cine más pequeña del Mundo*, Ascaso (Huesca) 2024.

Transmutación, 2023 y *En la piel de...* 2017-2021 son proyectos artísticos donde hemos trabajado con documentos procedentes de los juicios sumarísimos del franquismo, seleccionando páginas o palabras y adhiriéndolas a la piel humana. En el caso de *Transmutación*, performance realizada dentro del *Ciclo Visión y Presencia* en el **Museo Thyssen Bornemisza** y comisariada por Semíramis González, se seleccionan palabras que

definían a las mujeres como: peligrosa, provocadora, habladora, mofadora etc. grabadas en la piel de las artistas y que son arrancadas al tiempo que se lee el documento origen. Las letras de las palabras son cortadas por el público y finalmente se recomponen para crear otras que empoderen a las mujeres. Por su lado, *En la piel de...* utiliza una combinación de páginas de documentos de los juicios sumarísimos, frases y palabras extraídas que son fotografiadas en la espalda, como una carga que han tenido que llevar a cuestas hasta el año 2023 cuando se anularon los juicios sumarísimos y procedimientos franquistas en la ley de Memoria histórica . Este proyecto fue financiado por el **Consortio de Museos de la Generalitat Valenciana** en el año 2021.

Características de los talleres:

Después de la realización de varias incursiones en centros educativos de diversa índole (charlas, proyecciones y talleres) sobre memoria histórica y democrática, existen cinco argumentos que se repiten como una constante; la experiencia demuestra que funcionan a la hora de utilizarlos: interacción transgeneracional, implicación personal, implicación emocional, implicación corporal y acto simbólico.

En primer lugar, creemos en la importancia de la interacción transgeneracional porque contribuye a la reconexión entre generaciones aplicando la escucha activa, la comprensión y el conocimiento de los hechos de primera mano, de viva voz para conservar la memoria oral e iniciar un proceso de transmisión, puede que inexistente en el momento en la familia.

La interacción anterior supone la implicación personal, sobre todo si el diálogo es con un familiar propio, lo que además incrementa la empatía, el sentido de pertenencia y la identificación del propio relato en el cual se inserta el propio estudiante. Si no hay vinculación familiar también se llega a través de las conexiones con la propia familia preguntándose si esos hechos son aplicables a la suya propia y conectando con el trauma colectivo como expone Marianne Hirsch en *La generación de la posmemoria*, desde una mirada feminista, y no historicista, como "generación de después", la de la posmemoria, conectamos con el trauma personal colectivo de las generaciones anteriores, sintiéndolo como propio, relatando la historia

no oficial,³ con lo que finalmente se produce una implicación emocional de acercamiento a la historia que indica el interés hacia lo acontecido de la propuesta.

Por otro lado, la implicación corporal, el gesto, el movimiento ayudan a retener la información adquirida tal y como lo han demostrado Susan Wagner Cook & Susan Goldin-Meadow,⁴ en comparación con otros estudiantes que recibieron la misma información sin gestos corporales. Por eso tanto la observación directa de las personas participantes, supone una agitación tanto física como mental.

Los actos simbólicos son también importantes a la hora de proponer acciones concretas desde el presente, dándoles un papel activo como miembros de la sociedad. Frente al “eso forma parte del pasado” o “¿qué podemos hacer?” estas propuestas avivan la participación de la construcción de una memoria que lejos de ser fija e inmutable puede y debe generar nuevos discursos que nos conecten con el presente de la sociedad.

Ejemplos prácticos en las aulas (por orden temporal)

Desde el año 2015 realizamos talleres, conferencias y charlas. En este artículo pondremos el foco en los talleres teórico-prácticos que emanan y generan obras artísticas o propuestas creativas.

El primer taller al que hacemos referencia es *Mi biografía*, realizado para el **Laboratorio Baumanlab en la ciudad de Terrassa** en el año 2015. Este taller se plantea para el alumnado de Bachillerato artístico, con una llamada a sus propios abuelos y abuelas para que formen parte del proceso, enlazando con la implicación personal. Nace como un proyecto a pequeña escala que suple las carencias del olvido para conservar aquello que nos va a ayudar a formar nuestro presente y por tanto el futuro. Es un remedio contra la desmemoria, una herramienta para trasladar el legado a los hijos, nietos, bisnietos, etc. Además, es una manera de acercar una propuesta artística contemporánea a la cotidianidad de las personas.

El objetivo es crear una obra partiendo de sus vivencias, teniendo en cuenta el contexto histórico-cultural de las personas, conectar generaciones diferentes, fomentar la comunicación

³ Marianne HIRSCH: *La generación de la posmemoria. Escritura y cultura visual después del Holocausto*. Madrid, Editorial Carpe Noctern, 2012.

⁴ Susan WAGNER COOK y Susan GOLDIN-MEADOW: “The Role of Gesture in Learning: Do Children Use Their Hands to Change Their Minds?” *Journal of Cognition and Development* Volumen 7, 2006

entre la gente mayor y los jóvenes, construyendo una nueva visión de lo vivido por el abuelo o abuela. Los objetivos particulares en relación a las personas mayores son: ejercitar la memoria, preparar un legado para dejar a los descendientes, compartir las historias personales, entre otras. Por otro lado, los objetivos de los jóvenes son: aprender a escuchar, recibir conocimiento, conocer metodologías para grabar en video y audio las narraciones de los abuelos y abuelas, crear una obra artística a partir de este material.

Se realizó una clase teórica en el instituto sobre obras de arte representando biografías y familias para invitar a unirse al taller, trabajando con cuatro estudiantes y sus familiares, finalmente. La segunda sesión, se instruyó al alumnado en la planificación del taller, estructura y ejemplos.

La tercera sesión, clave para el taller, fue el día de interacción entre el alumnado y sus familiares. Se preparó un espacio acogedor donde se trabajó para confeccionar la línea de vida de los familiares. En ella se ubican pequeños papeles de colores anotando eventos clave en la biografía como nacimientos, casamiento, estudios, trabajo, migración, etc. De esta manera se establece un primer diálogo en conexión a las dos generaciones con hechos concretos. Aquellos hechos que se repiten o que fueron más significativos pasaron a ser parte de la obra final. Por ejemplo, una de las personas mayores remarcó en diferentes ocasiones que vivió una riada en Terrassa donde por poco pierde la vida, pero gracias a que le agarró su padre pudo salvarse. Este episodio fue el que destacó su nieta.

Durante esta sesión, cabe destacar la empatía, sinceridad y complicidad con la que tanto jóvenes como adultos, cuentan y preguntan, salvando esa timidez que pueda existir entre personas desconocidas.

Después de esta sesión, hubo más, atendiendo las necesidades del alumnado para poner imagen a los hechos. Se hicieron pruebas y, al final, cada estudiante trabajó en el medio más afín a su práctica. Los resultados de las obras fueron: una instalación audiovisual sobre cómo la abuela sobrevivió a la riada de Terrassa; 6 ilustraciones narrando la historia sentimental de sus abuelos; un cuadro-objeto sobre la separación de su abuela y un audiovisual sobre las vivencias familiares expuestos en el **Laboratorio Baumanlab**.

El taller *Rap histórico de Poblenou* se celebró en el **Centre Cívic Can Felipa** (Barcelona), ubicado en el barrio de Poblenou en 2017, complementando con talleres de mediación la exposición colectiva Can Felipa 16. En esta convocatoria proyectamos la obra *Las*

Jotas de las Silenciadas, predecesora de *De Coros, Danzas y Desmemoria*, ambas descritas en el apartado de antecedentes y con las canciones como eje principal.

En esta ocasión, y gracias a la ayuda en la búsqueda del propio centro, participaron cuatro personas mayores y seis jóvenes cantantes de rap, todos de la ciudad de Barcelona. El objetivo general fue crear un espacio de escucha para crear una conexión transgeneracional donde las personas mayores aporten su historia y sean escuchados y las jóvenes escuchen e interpreten lo escuchado transformándolo en un rap improvisado. Todo ello condensado en una sesión de tres horas.

El reto de empatizar entre diferentes generaciones e intereses fue ampliamente superado pese al desconocimiento mutuo, en el transcurso de las tres horas.

El esquema del taller fue: primera parte, ronda de conversación entre los grupos, formados por una persona mayor y uno o dos jóvenes. Para romper el hielo se propone un tema de diálogo en cinco minutos y que sea relacionado con las propias vivencias como: trabajo, estudios, amor etc. Después de este tiempo, se cambia de grupo para conocerse entre todos. La segunda parte se eligen los grupos definitivos ahondando en aquellos temas que han sido de interés para los jóvenes. Después de esta conversación más profunda y de los respectivos descansos, la tercera parte consiste en la interpretación de las historias improvisadas cantadas en rap donde la implicación del cuerpo está presente.

2. Taller participativo con personas mayores y cantantes de rap. Centro Cívico Can Felipa (Barcelona), 2017.

Algunas de las letras son:

Claro que sí, no había libertad de expresión,
al final no soltaban las verdades, la televisión.
Por eso mi amigo Jaume con su hermano tuvo que irse,
huyendo con su compañero para el frente de Aragón.
Y es así la historia de los ancianos que se han quedado olvidados,
ancianos que han sido masacrados.
Ahora los chicos se preocupan por los megas,
y tu recuerdas los versos todavía del mismo Lope de Vega.

Edwin Gabriel Cepa

No sé, solo sé que, aunque había tiempo de diluvio,
la gente tenía que currar, no había ni para estudios.
Yo sé que Jaume estaba con diecisiete años afrontando la Guerra
y su padre bajo tierra creando un refugio.
La gente necesita mentalizarse.
Saber muy bien donde están los valores de antes.
La gente hoy en día siento que muy poco vale,
pocos tienen corazón para saber valorar calles.

Pedro José Cemeño Raja

Nos gustaría enfatizar la conexión que hubo entre los grupos que se formaron, viéndose reflejados las personas mayores en las letras que los jóvenes cantaron, emocionándose al escuchar su propia historia y a su vez, los jóvenes satisfechos de haber contribuido a ello.

La producción del documental *Sacar a la luz. La memoria de las rapadas* tuvo el propósito, ante el desconocimiento generalizado de la población sobre el tema, en muchos casos de un silencio intencionado, de exponer y visibilizar los castigos y humillaciones que sufrieron las mujeres durante el franquismo. Este desconocimiento se incrementa en el salto generacional, quienes pierden el hilo histórico, por lo que la visualización del documental les traslada parte de ese conocimiento.

Para que la sesión sea más fructífera y entendible se han seleccionado fragmentos y, tras ellos, hay una conversación y apelación para relacionar los hechos pasados con el contexto actual nombrando, entre otros, los casos de rapados de mujeres en la guerra de Ucrania o la equiparación del *bulling* con el acto de humillación pública que sufrieron las rapadas.

La proyección se ha realizado en una decena de institutos, mayoritariamente en las provincias de Alicante y Valencia. En todos ellos se ha conseguido entablar conversaciones, en algunos casos controvertidos o interrupciones de boicoteo, que muestra que los discursos de la ultraderecha están presentes.

Otro de los talleres es el de *Poéticas y cánticos de la memoria transgeneracional*, realizado exprofeso para el ciclo de *Taller Escuela del presente* creado por el colectivo Hablar en Arte para el **Instituto Cervantes Frankfurt** y que se llevó a cabo en noviembre de 2023. Se realizó la sesión en dos institutos de la ciudad de Frankfurt donde aprenden la lengua española y además, en uno de ellos, cursan la asignatura de Guerra Civil Española y represión. También, a través de los contactos del Instituto Cervantes, se localizaron inmigrantes españoles que llegaron a Alemania en los años 60 e hijos o hijas de inmigrantes.

Estos talleres se basan en los anteriores descritos, *Mi biografía* y *Rap histórico de Poblenu* así como de la obra *De Coros, Danzas y Desmemoria*. El objetivo es de nuevo el encuentro transgeneracional con el hándicap del idioma y el contexto histórico-cultural. El objetivo fue que el estudiantado creara letras de canciones a partir de una tradicional o un poema libre, ambos sobre la vida de las personas invitadas. Participaron seis personas invitadas (tres de ellas repitieron en las dos sesiones) y unos 35 estudiantes.

El taller fue preparado previamente con ideas básicas, métrica de letras y canciones, rimas asonantes y consonantes etc. Tuvo tres partes: la primera, se utilizó de nuevo la metodología de la realización de la línea biográfica que permitió iniciar conversación entre estudiantes e invitados. Se establecieron diálogos fluidos e interés recíproco por las historias contadas. En la segunda parte, se dejó espacio a los estudiantes para la creación de las letras o poemas. En todo momento se medió con las dificultades idiomáticas ayudando a su creación. Finalmente, cada uno de los grupos cantó o leyó en voz alta el resultado del trabajo.

Es de resaltar que la mayoría de estos estudiantes de español son también hijos o hijas de personas inmigrantes españolas o latinas en Frankfurt lo que facilitó la realización del taller. También el hecho de haber estudiado la historia de España hizo que salieran a la conversación temas como la Guerra, transición, independencia etc.

Algunos de los resultados son:

Mi padre dejando todo atrás
Buscando algo más
Por no decirle al padre que no
Todo lo dejó
Para poder dinero ganar
Tuvo algo que arriesgar
Pero no fue su vida
Si no una salida.
Mi madre a Alemania también llegó
Y se enamoró
Y con eso salí yo
Y una nueva prueba comenzó.

Poema surgido del taller *Poéticas y cánticos de la memoria transgeneracional*.

El último de los talleres que vamos a referir es el de «*Peligrosa, exaltada y provocadora*», realizado por última vez en el **IES El Caminàs**, en Castellón en mayo de 2024. Este taller deriva de las obras *Transmutación* y *En la piel de...* partiendo, por tanto, de las palabras y documentos extraídos de los Juicios sumarísimos del franquismo, concretamente, utilizando las

palabras empleadas en la performance *Transmutación*. Recordamos que son palabras que describen a la mujer de una manera peyorativa como mofadora, provocadora, habladora etc.

El objetivo del taller es trasladar el conocimiento de cómo el franquismo relegó el papel de la mujer a las labores del hogar arrebatándole todos los avances que había adquirido durante la segunda república siendo un taller realizado directamente para la prevención de los fascismos y radicalización del discurso de la derecha donde la implicación del cuerpo es clave ya que se convierte en soporte de las palabras que habrá que transformar.

La primera parte del taller es teórica, mostrando variada documentación, imágenes, extractos bibliográficos y referencias artísticas relativas a este tema, planteando el estado de la cuestión.

En la segunda parte se pasa a la acción. Por grupos, cada uno recibe una palabra en formato de papel de transfer a piel (tatuaje temporal), un documento donde deben localizar esta palabra y seleccionar una parte del texto para ser leído y varias hojas impresas de las palabras. Por otro lado, se acuerda que un o una estudiante llevará la palabra en la piel en algún lugar de su cuerpo (brazos, manos, cuello, espalda, pierna, etc.). Cada grupo escenificará simbólicamente la lectura del documento delante de la persona con la palabra, acto seguido se arrancará de la piel la palabra para recortar letra a letra, descomponiendo su significado haciendo lo propio con las palabras impresas en papel, recortando una a una las letras. El propósito que tendrá el grupo es crear nuevas palabras de empoderamiento de la mujer, a partir de las despectivas.

Este taller funciona muy bien a nivel participativo grupal, fomenta la cooperación de una manera distendida y además trabaja con el lenguaje escrito y la creación de las palabras.

Conclusión

La consecución de los talleres, charlas y proyecciones en centros educativos es un lugar clave para recomponer la memoria histórica y democrática. No solo porque es necesario a nivel histórico si no porque urge que el conocimiento llegue a las generaciones posteriores para que puedan discernir desde un pensamiento crítico y asuman el papel de guardas de los Derechos Humanos y democráticos.

Hemos constatado que el aprendizaje aparece a partir de las conexiones emocionales y personales, siendo muy importante la interacción con los demás y la implicación del cuerpo. Así mismo el papel del arte tiene la función de canalización de transformaciones sociales y de escucha de la sociedad por lo que es un medio propicio para la expresión de emociones que estimulan el aprendizaje.

Finalmente, la experiencia y su valoración son favorables; entendemos que las acciones en los centros educativos son necesarias, por ello seguiremos ofreciendo estos talleres como herramienta de la memoria.