

**ARTE,
REFUGIO Y
MIGRACIÓN:
MUJERES
INSPIRADORAS**

Elaboración de contenidos:
Angie Larenas Álvarez
Marta Mantecón (biografías)

Ilustraciones:
Yaiza Bezanilla, p. 16 (Remedios Varo), p. 36 (Victoria Lomasko), p. 42 (Shamsia Hassani)
Alba Palomera, p. 16 (Remedios Varo)
Alba Martínez, p. 34 (Tanja Ostojic), p. 44 y 45
Adriana Diloy, p. 30 (Julie Mehretu), p. 52 y 53
Natalia Londoño, p. 20 (Margarita Azurdia), p. 54
Abigail Liseth de la Rosa, p. 28 (Emily Jacir), p. 45, 56 y 57
Shálimar García, p. 38 (Xie Rong), p. 46
Múriel Varela, p. 32 (Wangechi Mutu), p. 40 (Daniela Ortiz), p. 58
Sara Gómez, p. 14 (Tamara de Lempicka), p. 26 (Marjane Satrapi), p. 18 (Juana Francisca Rubio), p. 60 y 61
Inés Gómez, p. 22 (Helen Zughaib), p. 24 (Tania Bruguera)

Diseño y maquetación
ESAC

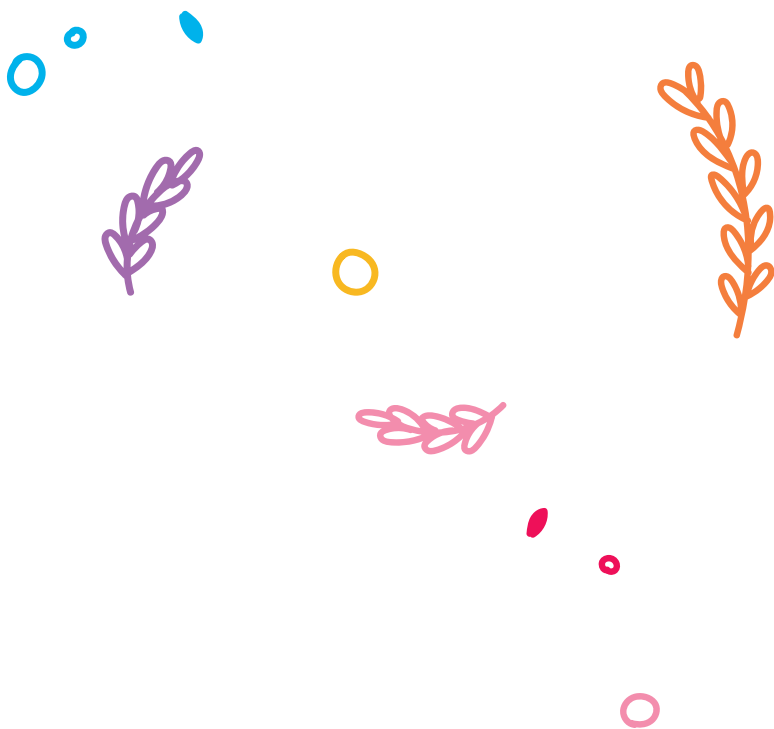
Diseño Tipografía titular manuscrita
Múriel Varela

Depósito Legal: SA-700-2025

Año 2025

Área de Sensibilización, Educación y Comunicación del Movimiento por la Paz – MPDL Cantabria
c/ Tres de Noviembre 24, bajo, Santander, Cantabria
Tel: 942376305
www.mpdl.org
Instagram: @mueveteporlapaz
Facebook: @MPDLCantabria
Twitter: @MPDLCantabria

ARTE, REFUGIO Y MIGRACIÓN: MUJERES INSPIRADORAS

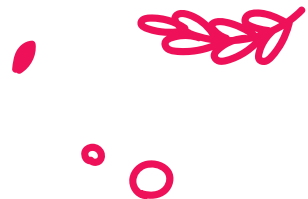

01

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO

Objetivos	9
Metodología.....	10
Temporalización y organización del espacio.....	11

02

ARTISTAS REFERENTES

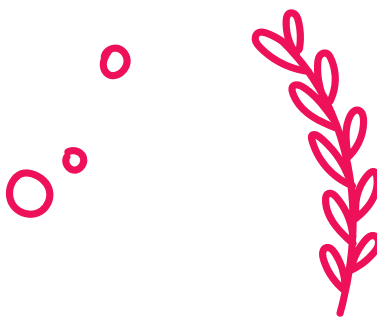
Tamara de Lempicka	14
Remedios Varo	16
Juana Francisca Rubio	18
Margarita Azurdia	20
Helen Zughaib	22
Tania Bruguera	24
Marjane Satrapi	26
Emily Jacir	28
Julie Mehretu	30
Wangechi Mutu	32
Tanja Ostojčić	34
Victoria Lomasko	36
Xie Rong	38
Daniela Ortiz	40
Shamsia Hassani	42

03

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Introducción: ¿Por qué la gente migra?	46
Hilo del tiempo: Presentes	50
Trayectorias vitales: Inspiradoras	54
El bosque de la convivencia: Sabias	58

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO

El presente material didáctico aspira a ser una herramienta educativa para sensibilizar sobre migraciones y refugio a través del arte y la creación. La propuesta incluye el trabajo con las biografías y las obras de 15 mujeres artistas. Se trata de artistas plásticas nacidas en los últimos 150 años, de distintos lugares del mundo, que, además del arte, tienen en común el haber vivido procesos migratorios. Incluso, en algunos casos, como mujeres refugiadas.

A través del material didáctico podremos conocer la vida y obra de Tamara de Lempicka, Remedios Varo, Juana Francisca Rubio, Margarita Azurdía, Helen Zughuib, Tania Bruguera, Marjane Satrapi, Emily Jacir, Julie Mehretu, Wangechi Mutu, Tanja Ostojić, Victoria Lomasko, Xie Rong, Daniela Ortiz y Shamsia Hassani.

Nuestra propuesta es adentrarnos en sus trayectorias vitales y construir un discurso que nos permita mirar las migraciones, y a las personas migrantes y refugiadas, desde una perspectiva humana: desde la empatía y la solidaridad, conectando con las emociones y los sentimientos. Proponemos indagar en sus biografías y sus obras a través de dos horas de actividades prácticas en las que generemos conexión, aprendizaje y creación.

El objetivo principal es que este material didáctico sirva de herramienta al profesorado vinculado a la enseñanza de las artes plásticas, para profundizar en valores que hablen de respeto y aceptación de las personas migrantes y refugiadas. Frente a las imágenes simplificadas, indagaremos en historias reales.

Frente al miedo al diferente practicaremos la empatía. Frente a la desconexión, generaremos un compromiso individual y colectivo que nos conecte con nuestra humanidad y rechace los discursos que criminalizan y deshumanizan.

El material está pensado para involucrar al profesorado y a su alumnado en un proceso transformador que identifique la diversidad como fuente de riqueza y que abogue por la construcción de un mundo intercultural. Es una oportunidad para desarrollar competencias que promuevan la convivencia intercultural fomentando el respeto hacia las personas sin importar su origen, color de piel, orientación sexual, pertenencia étnica, etc. Esta labor se realizará desde una pedagogía que abogue por la inclusión y la diversidad.

La creación de este material didáctico es una de las actividades propuestas dentro del proyecto “Educando para transformar, 2024”, financiado por el Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Ha sido desarrollado por el MPDL Cantabria en colaboración con la Escuela de Arte Roberto Orallo.

OBJETIVOS

- Desarrollar competencias que promuevan el respeto y la aceptación de las personas migrantes desde una pedagogía que abogue por la inclusión y la diversidad.
- Indagar en las trayectorias vitales de 15 mujeres artistas plásticas referentes del mundo del arte.
- Promover la creatividad y el aprendizaje intercultural.

METODOLOGÍA

Las actividades propuestas por este material didáctico se realizarán siguiendo la metodología socioafectiva. Esta metodología tiene en cuenta, sobre todo, la dimensión social y afectiva del ser humano. Se basa en la premisa de aprender-haciendo a través de tres objetivos ineludibles:

- Sentir: Ofrecer la posibilidad de vivenciar, a través de diferentes recursos educativos, una situación real o análoga a la realidad, prestando especial atención a los sentimientos que va a despertar en las personas participantes.
- Pensar: Generar una reflexión personal y colectiva sobre las vivencias experimentadas y su relación con la vida real.
- Actuar: Posicionarnos ante la realidad vivida y analizada, siendo deseable la adquisición de un compromiso individual y colectivo para asumir responsabilidades en la transformación social en base al aprendizaje adquirido.

El enfoque socioafectivo nos impone una coherencia entre las ideas, actitudes y conductas que se quieren transmitir y la metodología que se utiliza. Se puede decir que es un vehículo para alcanzar la honestidad, para la revisión de los propios valores personales, tanto para las personas que dinamizan el proceso como para el resto de participantes.

Por otro lado, invita al posicionamiento y al compromiso ante la realidad, a la asunción de responsabilidades, a participar en la transformación de lo que no nos gusta del mundo en el que vivimos. Y facilita que no lo hagamos en solitario, porque genera interacción, participación, comunicación eficaz, confianza,

conocimiento mutuo, empatía. Es una forma de trabajar que produce pensamiento, conocimiento y acción colectiva.

La metodología socioafectiva, además, nos conecta con el nivel emocional. Los sentimientos y las emociones forman parte de los procesos cognitivos y condicionan nuestras actitudes y conductas. Los conflictos sólo se pueden solucionar o transformar de forma positiva en el plano emocional. Los sentimientos nos permiten saber más sobre nosotras mismas y sobre las demás personas.

El enfoque socioafectivo se nutre de las técnicas de la dinámica de grupos, pero es un espacio libre para la experimentación. Permite la reflexión sistemática, de una forma bastante pautada, aunque necesita de la creatividad y la espontaneidad para desarrollarse plenamente.

TEMPORALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

El material didáctico está diseñado para ser trabajado durante dos horas, aproximadamente.

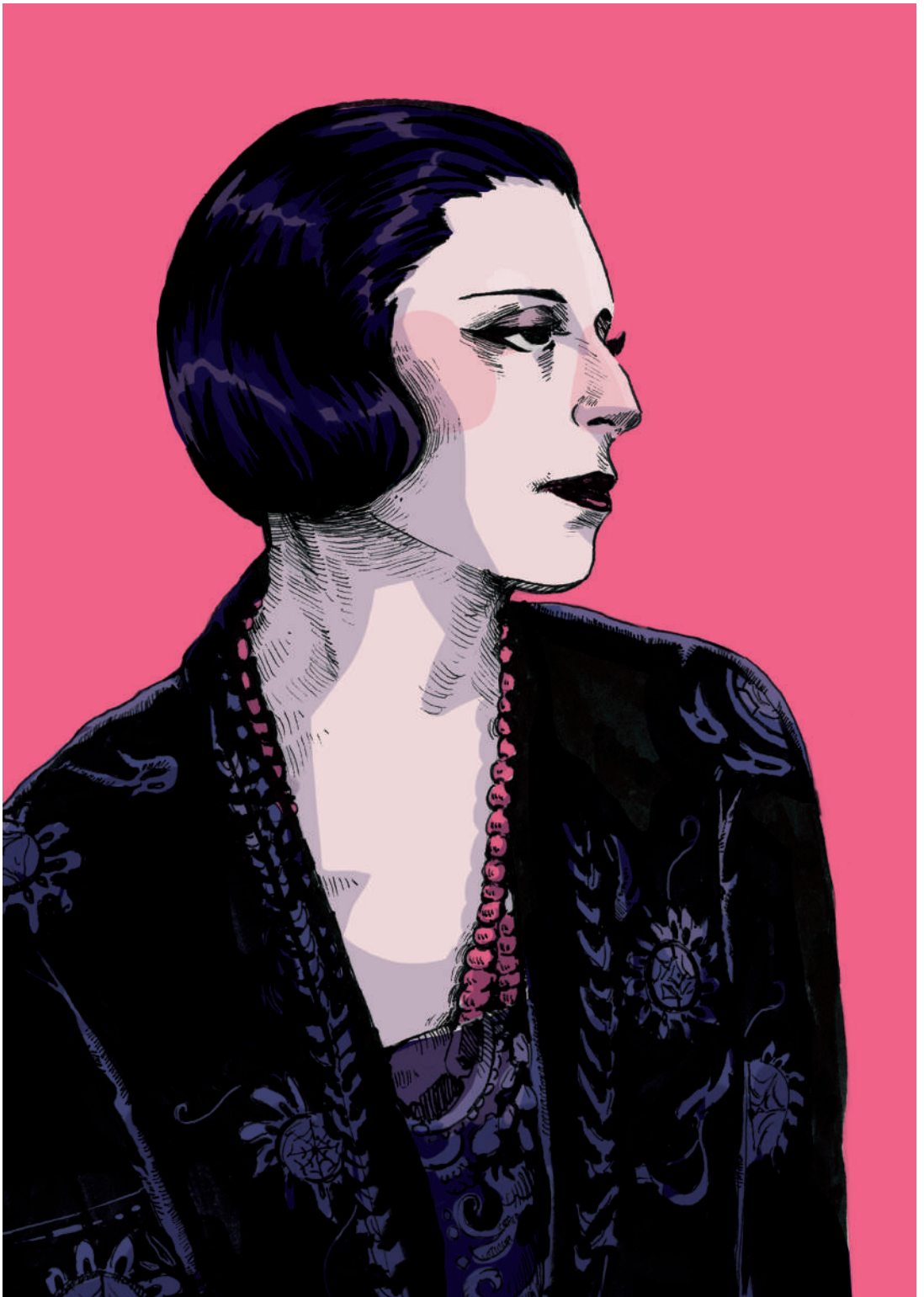
Para la realización de las actividades necesitaremos una sala amplia. Recomendamos una distribución del mobiliario en forma de semicírculo. Esta disposición permite que todas las personas participantes estén situadas en primera fila y puedan ver directamente tanto a la persona dinamizadora como al resto de participantes. Es una distribución muy útil para realizar puestas en común y debates.

ARTISTAS REFERENTES

TÁMARA DE LEMPICKA

(Varsovia, Polonia, 1898 - Cuernavaca, México, 1980)

Nacida en el seno de una familia acaudalada de origen ruso, su figura permaneció olvidada durante años. Fue el prototipo de mujer moderna, cosmopolita, independiente y emancipada sexualmente, actitud que domina su pintura, estrechamente vinculada al Art Déco. Vivió de cerca importantes acontecimientos históricos, como la revolución rusa de 1917, que le obligó a escapar como fugitiva junto a su primer marido, Tadeusz Lempicki, con quien tendrá una hija (Kizette), para instalarse en París en 1918, donde comienza a destacar como artista. Su devoción por el arte renacentista y manierista se funden en su poética con la asimilación de ciertos elementos del cubismo, el futurismo y, sobre todo, el tubularismo de Léger, como pone de manifiesto su voluntad geométrica y el predominio de formas cónicas y cilíndricas en sus composiciones. Su obra más conocida quizá sea el autorretrato que realizó en 1929 en un Bugatti verde rememorando la trágica muerte de la bailarina estadounidense Isadora Duncan, fatalmente estrangulada cuando su chalina se enredó en las ruedas del coche.

Lo más sobresaliente de su producción son sus retratos y desnudos, dotados de una gran corporeidad, sofisticación y sensualidad. Son mujeres que reivindican

su propio placer, como defendió ella misma durante toda su vida haciendo visible su bisexualidad manifiesta. También pintó bodegones y tras su estancia en España realizó alguna composición comprometida con los refugiados de la Guerra Civil Española, pese a que siempre fue criticada por su vida de lujo, su glamour y sus vínculos con la alta sociedad. Poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y separada ya de su primer marido, se traslada a Estados Unidos con el barón Raoul Kuffner de Diószegh, con quien se casa. Se instala en Beverly Hills y realiza exposiciones en Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, aunque sin alcanzar el prestigio que había logrado en Europa. En su etapa americana se acercó a la abstracción e investigó la representación de las manos e incluso volvió la mirada a la pintura del siglo XV en adelante, aunque esta etapa de su trabajo es mucho más desconocida. Finalmente, tras la muerte de su marido en 1961 vendió sus posesiones y dio varias vueltas alrededor del mundo, para después instalarse primero en Houston (Texas) y luego en Cuernavaca (México) hasta su muerte en 1980. Sus cenizas fueron esparcidas en el volcán Popocatepetl, siguiendo sus propios deseos.

Más información: Laura Claridge: Tamara de Lempicka. Circe, Barcelona, 2000.

REMEDIOS VARO

(Inglés, Girona, España, 1908 – Ciudad de México, México, 1983)

Nace circunstancialmente en Inglés, pero su familia pronto se traslada a Madrid donde recibe formación artística en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y desarrolla su interés por la ciencia, la teosofía y diferentes formas de espiritualidad. Completa su formación en la Grande Chaumière en París, donde se instala un tiempo, casada ya con Gerardo Lizárraga (de quien se separa en 1935), para establecerse después en Barcelona. Trabaja como dibujante publicitaria y se une al círculo surrealista e incluso participará en la exposición Logicofobista. Con el estallido de la Guerra Civil, apoya activamente la lucha antifascista. En 1937 se traslada a París con su segundo marido, el poeta surrealista Benjamin Péret. Allí continúa su proximidad con el grupo surrealista y conoce a la que será una de sus mejores amigas y cómplice artística: Leonora Carrington. En 1940 su marido es encarcelado y ella detenida. Logran huir a Marsella y en 1941 se exilian en México, gracias a la política de acogida de refugiados del presidente Lázaro Cárdenas. Nunca más volverá a España. En 1947 se separa de Benjamin Péret, aunque su amistad durará toda la vida.

Será en México donde desarrolle la mayor parte de su trabajo pictórico. También realiza toda clase de trabajos de diseño, decorativos y artesanales, montajes escénicos para la oficina británica de

propaganda antifascista, e incluso continúa con su labor en el campo de la publicidad para Bayer y marcha con una expedición científica francesa a Venezuela realizando trabajos técnicos para estudios epidemiológicos sobre la malaria. Regresa a México en 1949, donde sigue trabajando como dibujante publicitaria. En 1952 se casará con Walter Gruen, un refugiado político austriaco con quien permaneció el resto de su vida. Decide centrarse únicamente en la pintura figurativa, mostrando un mundo donde su propia memoria se funde con la imaginación, lo onírico, lo científico, lo mágico, lo místico y lo esotérico. Se interesa por la alquimia, el hermetismo, la astronomía, las culturas precolombinas, así como el pensamiento del místico armenio George Gurdjieff. Su pintura, minuciosa y bien ejecutada en el plano técnico, mostrará interconexiones permanentes entre diferentes planos de la realidad, la materia y el espíritu, tratando de restituir el pensamiento mágico, lleno de metamorfosis poéticas, y buscando la trascendencia y la iluminación. Destacarán sus figuras viajeras, movidas por complejos artilugios e incluso escribirá un ensayo en clave de humor titulado "Homo Rodans", además de una importante obra literaria.

Más información: Remedios Varo: El tejido de los sueños. Obra escrita. Renacimiento, Sevilla, 2023.

JUANA FRANCISCA RUBIO

(Madrid, España, 1911 - 2008)

Conocida como Paquita Rubio, se forma en el ámbito del arte y la ilustración de manera autodidacta mientras trabaja en la sección de archivos, bibliotecas y museos del Ministerio de Educación, donde conoce al ilustrador José Bardasano, con quien se casa y colabora profesionalmente. En 1935 se unen a la organización Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), ella expone individualmente en el Lyceum Club y nace su hija Maruja (futura artista y bailarina). Viajan por distintos países europeos, pero tras el golpe de estado deciden instalarse en España y luchar activamente con el bando republicano realizando numerosos diseños y cartelería en el taller de propaganda La Gallofa, junto a otros creadores, primero en Madrid, luego en Valencia y finalmente en Barcelona. Juana Francisca Rubio colabora también como docente en la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA). Son muy conocidos los carteles que realiza para la Unión de Muchachas, representando a mujeres poderosas y valientes muy alejadas del modelo patriarcal de “ángel del hogar” que se va a instaurar en España durante la etapa franquista.

En 1939 Juana Francisca y su hija marchan a Francia, pero el tren es bombardeado y tienen que atravesar la frontera a pie. Mientras, su marido lucha en el frente, siendo detenido e internado en el campo

de concentración de Argèles-sur-Mer. Cuando consiguen liberarlo, se exilian a México en el primer barco fletado por el gobierno de Lázaro Cárdenas junto con otros mil seiscientos pasajeros, entre los que figuraban artistas como Manuela Ballester y Josep Renau. Allí nacerá su segundo hijo José Luis y seguirá trabajando como docente en la Academia creada por su marido, además de cartelista, ilustradora de libros escolares de la Secretaría de Educación Nacional, cuentos infantiles, postales navideñas, obras literarias y diseños de moda y productos de estética. Regresarán a España en 1961 por motivos de salud de José Bardasano instalándose en Madrid, mientras su hija Maruja estudia danza clásica en Francia. Juana Francisca Rubio continuó su trayectoria artística, llegando a obtener una segunda y primera medalla en los Salones de Otoño de 1961 y 1964. Por su parte, el gobierno francés le otorgó la Cruz al Mérito de las Artes. Luego su obra cayó en el olvido hasta que en 2004 se celebró una exposición de carteles republicanos de la Guerra Civil en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Más información: Tesis doctoral sobre Juana Francisca Rubio de María Pilar Fabo Del Caso, Universidad de Zaragoza, 2023. Disponible online: <https://zaguan.unizar.es/record/129532/files/TESIS-2023-235.pdf>

MARGARITA AZURDIA

(Antigua Guatemala, Guatemala, 1931 - Ciudad de Guatemala, Guatemala, 1998)

Artista multidisciplinar y profundamente original, fue conocida con diferentes nombres que fue adoptando a lo largo de su vida: Margot, Margarita, Una Soledad, Margarita Rita Rica Dinamita o Anastasia. Tras la muerte de su padre, fue internada en un colegio religioso en Toronto (Canadá). A su vuelta a Guatemala, con 17 años, se casa con el empresario Carlos Fanjul, con quien se establece en Montreal. Allí estudia filosofía y arte dramático, pero su marido decide regresar a Guatemala, donde ella se dedicará a la crianza de sus tres hijos. Esta situación motiva su decisión de marchar a Europa, aunque su marido interrumpe su viaje cuando hacía escala en Nueva York. Tiempo después se trasladarán a Palo Alto en California, donde ella inicia su trayectoria en el ámbito de las artes plásticas y, ya de vuelta a Guatemala, experimenta con diseños geométricos abstractos inspirados en textiles indígenas, en un ambiente artístico polarizado a raíz del Conflicto Armado Interno que asoló Guatemala entre 1960 y 1996.

En 1968 expone su obra en Nueva York y obtiene una mención de honor en la X Bienal de São Paulo en 1969. A principios de los 70 inicia su "Homenaje a Guatemala", una serie de tallas de madera que encarga a artesanos mostrando el sincretismo cultural y espiritual, así como

el dolor del conflicto armado. Se interesa por la interacción del público con las obras, introduciendo elementos performativos e instalativos. En 1974 se instala en París, donde trabaja con el dibujo y la escritura, realizando libros de artista. Recibe clases de danza en diferentes centros experimentales, comenzando a indagar en formas de arte efímeras, rituales y colectivas. Regresa a Guatemala en 1982, formando el Laboratorio de Creatividad junto a los artistas Benjamín Herrarte y Fernando Iturbide, un colectivo de danza-performance orientado a la investigación del movimiento corporal y los rituales sagrados, fundiendo arte y espiritualidad, muy activo entre 1983 y 1985.

Posteriormente, continuó profundizando en el movimiento corporal vinculado a las deidades femeninas y rituales antiguos, enfatizando su posicionamiento feminista. Su mundo mágico y espiritual incorporará el cuidado y la sanación, mostrando su apego a la naturaleza y los animales, profundizando en una visión cada vez más holística. La institución que guarda su archivo y legado se llama Milagro del Amor, nombre de su última perra chihuahua.

Más información: Catálogo de la exposición Margarita Azurdia. Margarita Rita Rica Dinamita. MNCARS, 2022. Disponible online: <https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/margarita-azurdia>

HELEN ZUGHAI B

(Beirut, Líbano, 1959)

Nacida en Líbano, en 1975 se vio obligada a abandonar su país de forma repentina y violenta a causa de la Guerra Civil, trasladándose a Europa y luego a Estados Unidos. Inicia sus estudios en París, Londres y, finalmente, en la Universidad de Syracuse, donde obtiene la licenciatura en Bellas Artes en la Facultad de Artes Visuales y Escénicas. No ha podido regresar al Líbano durante 35 años. Actualmente, vive y trabaja en Washington DC.

Helen Zughaib se sirve del arte para hablar de su identidad cultural, su memoria familiar y sus propias experiencias vitales, incorporando constantes alusiones al mundo árabe y sus tradiciones, las revoluciones que han tenido lugar en Oriente Medio, como la Primavera Árabe, así como las guerras que han asolado dicho contexto, con el consiguiente fenómeno de desplazamiento y búsqueda de refugio, mostrando el sufrimiento compartido por muchos pueblos, el dolor ocasionado por el desarraigo de la comunidad, el deseo de tener un hogar seguro y las implicaciones que tiene el posible regreso al lugar de procedencia. Su objetivo como artista árabe estadounidense, según sus propias palabras, es “fomentar el diálogo y generar comprensión y aceptación entre los pueblos del mundo árabe y Occidente,

especialmente desde el 11 de septiembre de 2001”, subrayando en todo momento la importancia de contar historias. En la serie “Historias que me contó mi padre”, publicada en un libro, recoge los cuentos que su padre le narraba sobre la cultura y tradiciones que vivió durante su infancia en Siria y Líbano en las décadas de 1930 y 1940, incluyendo la inmigración a Estados Unidos, donde estudió y trabajó como diplomático, siendo luego paradójicamente destinado a Líbano, el lugar del que tuvo que emigrar. Habitualmente pinta al gouache con una paleta de colores muy viva, introduciendo elementos decorativos en forma de estampados florales o motivos geométricos que denomina “Patrones de resiliencia”, basados en diseños encontrados en el contexto árabe. A menudo, el cuerpo de las mujeres aparece de espaldas a nuestra mirada, haciendo evidente su invisibilidad. Por otro lado, Helen Zughaib muestra el contraste entre Oriente y Occidente, incluyendo numerosas referencias a artistas europeos y americanos de las vanguardias, como Matisse, Léger, Klimt, Mondrian, Lichtenstein, Picasso o Frida Kahlo, entre otros nombres, así como la serie “Migration” del pintor afroamericano Jacob Lawrence.

Más información: Web de la artista:
<https://hzughaib.com/>

TANIA BRUGUERA

(La Habana, Cuba, 1968)

Artista y activista, trabaja en el ámbito de la performance, la instalación y el vídeo, utilizando su cuerpo como vehículo y fundiendo siempre lo personal y lo político. Entre sus primeros proyectos cabe destacar el “Homenaje a Ana Mendieta”, iniciado el año de la trágica muerte de la artista cubana, así como una serie de acciones en las que profundiza en el pasado cultural y político de Cuba. En 1997 se traslada a Chicago, donde obtiene la maestría en Bellas Artes en el Art Institute de Chicago. En 2002 funda la Cátedra de Arte de Conducta en La Habana, que constituye el primer programa de estudios de performances en América Latina. El arte de conducta (término que prefiere al anglicismo performance), según ha explicado la propia artista, no se preocupa tanto de la forma, cancelando los propósitos estéticos, pero manteniendo una postura ética.

Toda su obra gira en torno al poder y sus mecanismos de control, así como la redefinición del papel que debe tener el arte en el ámbito social y político. Ha sido arrestada y detenida en varias ocasiones por su oposición al gobierno cubano, generando una iniciativa mundial de lucha para su liberación. En 2011 inicia el Movimiento Inmigrante Internacional, conviviendo con una familia

de inmigrantes ilegales en Queens. Dos años después, crea el proyecto Museo de Arte Útil, que se convierte en una asociación internacional con la que promueve diferentes acciones y proyectos a largo plazo para que el arte pueda aplicarse en la vida cotidiana con efectividad política. Entre sus acciones más controvertidas se encuentran “El susurro de Tatlin”, realizada en La Habana en 2009, poniendo un micrófono a disposición del público para que se expresaran libremente, generando una profunda polémica. Más controvertida aún resultó “Autosabotaje” en la Bienal de Venecia de 2009 donde jugaba a la ruleta rusa mientras leía un manifiesto sobre el compromiso que conlleva el ejercicio del arte político. En 2016 promueve el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR) con una lectura colectiva de “Los orígenes del totalitarismo”.

En 2021 abandona definitivamente Cuba. Ese mismo año le otorgan en España el Premio Velázquez. También ha vivido en Francia, donde fue profesora de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Actualmente combina sus acciones artísticas con la docencia en la Universidad de Harvard en Cambridge.

Más información: Web de la artista: <https://taniabruguera.com/inicio/>

MARJANE SATRAPI

(Rasht, Irán, 1969)

Nace en Irán en un momento en que el país atraviesa una situación política compleja. Tras la revolución de 1979, cuando la caída del Sha da paso a un régimen fundamentalista islámico, su familia –de ideología progresista– la envía a Viena a estudiar secundaria. A su vuelta a Irán realiza Bellas Artes en la Universidad de Teherán y obtiene un máster en Comunicación Visual. Posteriormente estudia Artes Decorativas en Estrasburgo y se instala en París, donde vive actualmente. En 1997 inicia su trayectoria en el ámbito de la ilustración infantil y se une al colectivo L'Association interesándose por el cómic.

En 2000 publica el primero de los cuatro tomos de “Persépolis”, donde narra su propia infancia y adolescencia contando la historia de una niña que sueña con ser una profeta que salve el mundo, pero los acontecimientos políticos la acaban conduciendo al exilio. La obra se convierte en un éxito internacional e incluso será llevada al cine junto al también autor de cómics Vincent Paronnaud, cosechando numerosos premios, entre los que cabe destacar el Premio de la Crítica en Cannes en 2007 y el Premio César al

mejor guión adaptado en 2008, siendo incluso nominada para Mejor Película de Animación en los Oscar de ese año.

En 2003 continúa profundizando en la situación de las mujeres en la novela gráfica “Bordados” y en 2004 publica “Pollo con ciruelas”, ambientada en Irán y protagonizada por un hombre que ha perdido la ilusión de vivir.

En el ámbito cinematográfico, además de “Persépolis”, ha dirigido la película “Radioactive”, estrenada en 2020, sobre la científica polaca afincada en París Marie Curie, que se convirtió en la primera mujer en ocupar un puesto universitario y fue reconocida con dos premios Nobel, basándose en la novela gráfica de Lauren Redniss.

En 2024 Marjane Satrapi se convierte en la quinta mujer en ser reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, después de María Zambrano (1981), Annie Leibovitz (2013), Alma Guillermoprieto (2018) y Gloria Stenheim (2021).

Más información: Editorial de Marjane Satrapi en castellano: <https://www.normaeditorial.com/autor/satrapi-marjane>

EMILY JACIR

(Belén, Palestina, 1970)

Nacida en Palestina, pronto se traslada a Arabia Saudita, y luego a Italia y Estados Unidos. Se gradúa en arte en la Universidad de Dallas y actualmente vive entre Ramallah y Nueva York. Toda su obra, de carácter multidisciplinar, gira en torno al exilio y la resistencia de su pueblo, así como los fenómenos silenciados por la guerra, los continuos desplazamientos y el abismo que representa vivir a un lado u otro de la frontera. Desde 1999 ha realizado numerosos proyectos artísticos en Ramallah, colaborando con diferentes fundaciones y promoviendo eventos como el primer Festival Internacional de Vídeo de Ramallah en 2002. Igualmente, ha difundido el cine árabe en Estados Unidos comisariando diferentes ciclos, incluido el Festival de Cine Palestino de 2002. Ha ejercido como profesora en la Academia Internacional de Arte de Palestina desde sus inicios en 2006, dirigiendo el primer año del Programa de Espacio de Trabajo en el Hogar Ashkal Alwan en Beirut (Libano), así como la dirección y fundación del espacio de arte contemporáneo Dar Jacir para el Arte y la Investigación en Belén (Palestina).

Su proyecto más conocido es el "Memorial a las 418 aldeas palestinas que fueron destruidas, despojadas y ocupadas por Israel en 1948", realizado

en Nueva York el año 2001. Se trata de una tienda para personas refugiadas bordada de forma colectiva con más de un centenar de personas procedentes de Palestina pero también de Israel y otras nacionalidades, que escribieron los nombres de todos los pueblos que fueron recogidos por el historiador palestino Walid Khalidi en el libro "All That Remains. The Palestine Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948" en 2006. Otro de sus trabajos con mayor proyección ha sido "Crossing Surda" (un registro de ida y vuelta al trabajo) en 2002, que surgió porque un soldado israelí la amenazó con una pistola. La artista graba con una cámara escondida en el bolso sus idas y venidas diarias a través del paso de control del ejército israelí en territorio palestino.

Ha recibido numerosos galardones, entre los que cabe destacar el León de Oro en la Bienal de Venecia de 2007; sin embargo, en 2009 su proyecto para el Pabellón de Palestina "Stazione" fue prohibido.

Más información: Shira Wolfe: "Iconoclastas femeninas. Emily Jacir y la política y la poética de Palestina", en Artland Magazine. Disponible online: <https://magazine.artland.com/female-iconoclasts-emily-jacir-and-the-politics-and-poetics-of-palestine/>

JULIE MEHRETU

(Adis Abeba, Etiopía, 1970)

De origen etíope, se da a conocer en la escena neoyorquina de los 90, siendo hoy una de las artistas más cotizadas del mundo, reconocida con la Medalla Nacional de las Artes en Estados Unidos. De padre etíope y madre estadounidense, emigraron a Michigan en 1977, tras la revolución de 1974 que acabó con el régimen de Haile Selassie. Es, por tanto, una artista de la diáspora que va a tener puentes constantemente con su cultura de origen.

Mujer, negra, madre de dos hijos y lesbiana, se define como artista queer cuya obra se posiciona contra un mundo regulado, lleno de violencia, racismo, guerras y conflictos. Suele trabajar en composiciones abstractas de gran formato, sirviéndose del dibujo como laboratorio de investigación. Le gusta incorporar mapas, cartografías, diagramas de migraciones, fotografías, esquemas urbanos y proyectos de arquitectura moderna (edificios públicos, museos, cementerios, aeropuertos, búnkeres, fortalezas defensivas, teatros y anfiteatros o estadios, panópticos, campamentos de refugiados, ciudades destruidas, fronteras...) que muestran su vínculo racional con el mundo. Junto a ellas introduce toda clase de signos y símbolos alusivos al racismo y al capitalismo o que han dejado huella en la

conciencia colectiva, como determinados hechos históricos: la Primavera Árabe, la Guerra de Siria o los conflictos raciales originados tras el 11-S. Julie Mehretu muestra las relaciones de poder y control que regulan los desplazamientos y los flujos humanos, de ahí la presencia de vanos y espacios de acceso o salida, escaleras, corredores, arcadas y espacios de tránsito, formando una red de elementos interconectados que se relaciona con un orden político y social profundamente opresivo.

Le gusta trabajar con múltiples capas formales y conceptuales, jugando con la noción de palimpsesto y con distintos niveles de profundidad, así como múltiples puntos de vista que traducen la complejidad de las realidades que vivimos. Sobre esos estratos la artista introduce grafismos y pinceladas de gesto más espontáneo, como una forma de expresar sus emociones, sacando lo sumergido a la superficie como expresión de la noción de resistencia y su anhelo revolucionario de liberación. Estas acumulaciones suponen un modo de borrado que tiene que ver con su reivindicación del derecho a la opacidad.

Más información: Web de Marian Goodman Gallery: <https://www.mariangoodman.com/artists/51-julie-mehretu/>

WANGECHI MUTU

(Nairobi, Kenia, 1972)

Nacida en Nairobi, se forma en una escuela católica. Realiza sus estudios de secundaria en Gales en el United World College of the Atlantic y en los años noventa migra a Nueva York donde cursa Bellas Artes y Antropología en la New School for Social Research y en la Parsons School of Art and Design. Se titula en la Cooper Union for the Advancement of Science and Art en 1996 y en 2000 realiza un master en escultura en la Universidad de Yale.

Su trabajo artístico, que incorpora la pintura, el dibujo, el collage, la escultura y el vídeo, posee una gran proyección internacional y numerosos premios, siendo una de las seleccionadas en 2017 por la plataforma OkayAfrica 100 Women como una de las más destacadas. Su experiencia como migrante se plasma en toda su obra que fundamentalmente profundiza en la realidad de las mujeres negras y el movimiento afrofuturista. Muestra las realidades africanas, incluida la diáspora, haciendo confluír tradición y modernidad o la realidad con la ciencia ficción. Igualmente, trata de denunciar las violencias que implica el establecimiento de un canon de belleza centrado en el cuerpo de las mujeres. A Wangechi Mutu le gusta mezclar materiales a través de collages realizados con fragmentos de revistas de moda o de viajes, ilustraciones

médicas y telas que identifican su procedencia africana junto a figuras de naturaleza híbrida que subvierten el mencionado canon, apuntando hacia futuros posibles que desafíen las narrativas coloniales y buscando nuevos relatos que ofrezcan una perspectiva diferente de los estereotipos tradicionales. En "Yo Mama", por ejemplo, representa una heroína que se inspira en la activista feminista Funmilayo Ransome-Kuti, encarnando el papel bíblico de Eva, una nueva heroína que atraviesa con su tacón una serpiente decapitada mientras el resto de su cuerpo enlaza las dos partes del díptico. Por otro lado, sus monumentales esculturas plasman de manera especial este desafío a lo normativo a través de diosas que se hibridan con animales y plantas generando una nueva mitología que recoge elementos del pasado mientras mira al futuro, trascendiendo en todo momento las viejas concepciones de raza y género. En 2014 Wangechi Mutu ha promovido la creación de Africa's Out!, una organización benéfica radicada en Brooklyn con un programa de residencias para artistas emergentes y de media carrera de la diáspora africana cuyo trabajo muestre un compromiso social y político con África.

Más información: VV. AA.: Wangechi Mutu. Phaidon Press Limited, 2023.

TANJA OSTOJIC

(Užice, Serbia, 1972)

Nacida en la antigua Yugoslavia, estudia arte en Belgrado (Serbia) y Nantes (Francia). Inicia su trayectoria artística y activista a mediados de los noventa, trabajando sobre cuestiones relacionadas con los feminismos, la crítica institucional, las migraciones y los desplazamientos. Recurre fundamentalmente al arte de acción, incorporando su perspectiva como mujer migrante y su propio cuerpo para denunciar las restricciones que presenta la Unión Europea respecto a la libre circulación de las personas.

En 2000 inicia uno de sus proyectos más conocidos: "Busco marido con pasaporte de la UE". Publicó un anuncio en el que se presentaba desnuda y con la cabeza afeitada. Recibió cientos de propuestas y finalmente se casó con un ciudadano alemán que le permitió visados temporales para estar en Alemania que incluye en su "Proyecto de Integración", en el que analizaba desde la perspectiva migrante las fronteras del espacio Schengen y de la Unión Europea. Después de tres años y medio de matrimonio, el proyecto finalizó con una exposición del archivo completo del trabajo y la performance *Divorce Party*, que tuvo lugar en la Galería 35 de Berlín, ciudad en la que reside y trabaja en la actualidad.

En 2005 mostró su propia versión de "El origen del mundo" de Courbet con ropa interior azul con las estrellas de la Unión Europea. Era una forma irónica de criticar cómo las mujeres extranjeras solo son bienvenidas en determinadas situaciones. La imagen fue mostrada en las vallas publicitarias rotativas de Viena en el momento en que el primer ministro asumía la presidencia del Consejo de la Unión Europea y dio lugar a una gran controversia. En otras acciones ha paseado con burka de camuflaje ironizando sobre las dificultades de integración de las personas migrantes, que al final son cuerpos extraños, imposibles de camuflar. Desde 2016, Tanja Ostojic realiza una serie de acciones tituladas "Misplaced Women?" en las que trata de hacer vida normal en diferentes terminales de aeropuertos internacionales. Colabora con otras mujeres que también realizan estas performances y luego comparten su experiencia en una web. También ha publicado "Lexicon of Tanjas Ostojic", un proyecto comunitario de creación colectiva a largo plazo realizado con mujeres de la antigua Yugoslavia en torno a las vidas de mujeres que comparten su nombre y apellido.

Más información: Web de la artista:
<https://tanjaostojic.com/>

VICTORIA LOMASKO

(Sérfujov, Rusia, 1978)

Hija de un muralista soviético, comienza a dibujar a una edad muy temprana. Estudia artes gráficas en la Universidad Estatal de Bellas Artes de Moscú, donde se gradúa en 2003, especializándose en el reportaje gráfico. Más recientemente, ha introducido en su trabajo también la técnica del mural.

Desarrolla su labor artística tratando de mostrar los colectivos invisibilizados en la Rusia de Putin, como los activistas LGTB, las prostitutas, las personas que viven en cárceles y reformatorios de menores, la gente que viene de provincias o que migra de otros países, mostrando la relación que existe entre la violencia doméstica y la estatal.

El dibujo facilita su labor a la hora de tratar con temas que resultarían fácilmente censurables, ya que es más difícil identificar a los personajes que en una fotografía o en un vídeo, así que “no hay base legal para arrestar a nadie”, según ha expresado la propia artista. Sus reportajes gráficos a menudo incorporan textos escritos. Algunos dibujos recuerdan la técnica propia de los cuadernos militares de los gulags o del asedio de Leningrado. Suele dibujar además en directo, en el lugar donde ocurren los hechos para no perder su esencia, en ocasiones, a 10 o 20 grados bajo cero.

Ha publicado libros como “Arte prohibido” (inédito en español), “Otras Rusias”, que ha sido traducido y publicado en diferentes idiomas, y “La última artista soviética”, donde propone un viaje gráfico por diferentes repúblicas y territorios que pertenecían a la antigua URSS, a la vez que reflexiona sobre el sentido del arte. También colabora con diferentes organizaciones de derechos humanos y ONGs, ha realizado talleres en cárceles y ha comisariado proyectos de arte y activismo, como “Dibujando el Tribunal” junto a Zlata Ponirovska o “El lápiz feminista” con Nàdia Plunguian.

Su visión crítica del régimen de Putin y la guerra en Ucrania la obligaron a exiliarse en Berlín, donde vive y trabaja en la actualidad, aunque no tiene todavía un permiso de residencia permanente. La artista, sin embargo, reconoce que en la Unión Europea también existe la censura, igual que en Rusia. Además, su procedencia soviética le ha costado vivir algunos episodios de rechazo. Cree que en Occidente impera cierta rusofobia, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania.

Más información: Victoria Lomasko: La última artista soviética. Godall Edicions, 2022.

XIE RONG

(Chengdu, China, 1983)

También conocida como Echo Morgan, Xie Rong es una artista de origen chino que reside y trabaja desde Reino Unido. Siendo una niña, aprendió caligrafía y pintura tradicional china, que constituyen elementos centrales en su trabajo. Estudió en el Instituto de Bellas Artes de Sichuan en Choingqing (China), así como en Central Saint Martins y en el Royal College of Art de Londres. Desde 2011 colabora con el fotógrafo Jamie Baker y combina su trabajo artístico, desarrollado por todo el mundo, con la docencia en diferentes centros universitarios británicos y chinos.

Su trabajo artístico se centra en el arte de acción combinado con la pintura y la caligrafía. Utiliza su cuerpo como lienzo sobre el que pinta o caligrafía con diferentes materiales: tinta china, lápiz de labios, arcilla, carbón, clorofila o su propia leche materna, transformándolo en porcelana, un paisaje, una planta o una semilla, un pergamino con caracteres chinos, jade, peces dorados o arroz. También pinta grandes composiciones utilizando su propio cabello como pincel y a menudo incorpora elementos sonoros, como su propia voz. Sus experiencias personales y su historia familiar forman parte de sus propuestas performativas, con las que trata de romper los estereotipos que existen contra las mujeres de origen chino y los efectos nocivos del patriarcado. Una de sus acciones más conocidas se titula "Sé

el interior del jarrón", que presentó en 2012 en el Royal College of Art de Londres. En ella aborda temas íntimos muy complejos, como la difícil relación y el intento de suicidio de su padre, coleccionista de jarrones con importantes deudas, que solía decirle que las mujeres debían ser como los jarrones, bellos y vacíos por dentro, mientras su madre le aconsejaba que cuidase su interior y nunca fuese un objeto vacío. Sus performances, muchas veces de carácter participativo, simbolizan el control y la censura de su país de origen, incluidas sus experiencias en un internado comunista durante los acontecimientos de la plaza de Tiananmen en 1989, así como las transformaciones políticas, sociales e ideológicas que ha sufrido. Introduce asimismo problemáticas de orden internacional junto a narrativas relacionadas directamente con el contexto donde lleva a cabo cada acción, como la guerra contra Palestina o la desaparición de las posidionias en el Mediterráneo. Con su obra, apoyada en el potencial transformador del arte, busca el equilibrio constante entre naturaleza y cultura, la quietud y el movimiento, la vulnerabilidad y la fuerza, sus raíces chinas y su presente inglés, tratando de lanzar un mensaje por la paz, la búsqueda de una sociedad más equitativa y los derechos de los seres vivos.

Más información: Web de la artista:
<https://www.echomorgan.com/>

DANIELA ORTIZ

(Cuzco, Perú, 1985)

La artista y activista peruana estudió en la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, formación que completa realizando talleres y seminarios con otros artistas. Reside en Barcelona entre 2007 y 2020, pero se vio obligada a abandonar España tras las graves amenazas misóginas y ataques xenófobos recibidos en las redes sociales por defender la retirada de monumentos coloniales en el espacio público, así como la petición de retirada de la custodia de su hijo. Desde entonces vive y trabaja desde Perú, realizando proyectos en importantes centros de arte y museos internacionales.

Su trabajo artístico es de carácter multidisciplinar, de modo que combina la pintura y el dibujo con murales, cerámica, instalaciones y acciones, así como libros para niñas y niños, como “El príncipe blanco y la resistencia del pueblo racista”, “Papa with P for Patriarchy” o “The Rebellion of the Roots”, tratando de distanciarse de las estéticas eurocéntricas.

Comprometida con los colectivos migrantes y antirracistas, su obra ofrece un análisis sobre el poder colonial, capitalista y patriarcal que nos gobierna, poniendo de manifiesto las diferentes formas de violencia que se

ejercen fundamentalmente sobre los cuerpos migrados, la explotación de las trabajadoras domésticas y los cuidados en general por parte de las clases altas. Cabe destacar a este respecto los proyectos “97 empleadas domésticas” y el análisis arquitectónico llevado a cabo en “Habitaciones de servicio”. También ha denunciado la violencia institucional y la vigencia del orden colonial en las trabas burocráticas de las administraciones o la propia Ley de Extranjería. Sus proyectos e investigaciones abordan el sistema de control migratorio europeo y los mecanismos legales creados por las instituciones europeas para ejercer todo tipo de abusos contra las poblaciones migrantes y racializadas. Ha escrito e ilustrado “El ABC de la Europa racista” (existe también traducción al inglés) o el “Manual para superar el test de integración en la sociedad española”, ambos disponibles en su web. Recientemente, ha publicado en su blog un manifiesto en el que declara que ante el crecimiento de la derecha y la extrema derecha europeas y ante el fortalecimiento del orden colonial e imperialista, “es necesario un antirracismo político, un antirracismo popular y un antirracismo anti-imperialista”.

Más información: Web de la artista:
<https://www.daniela-ortiz.com/>

SHAMSIA HASSANI

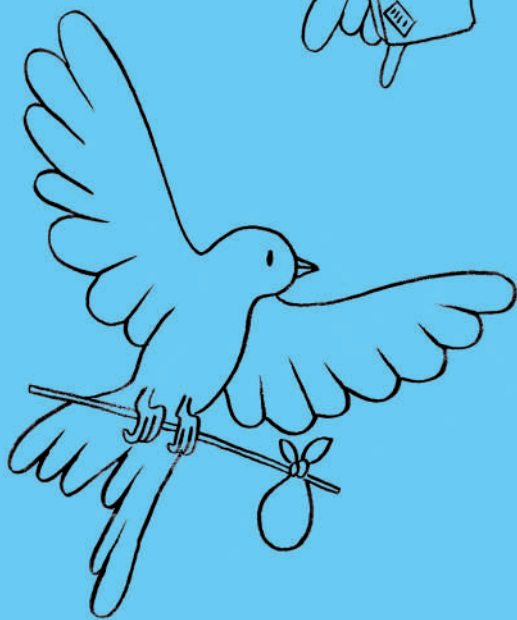
(Teherán, Irán, 1988)

Nacida en Irán en el seno de una familia afgana, razón por la cual no se le permitió estudiar Bellas Artes, al tratarse de unos estudios prohibidos para los afganos. Su familia se traslada de nuevo a Afganistán en 2005 y recibe formación artística en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Kabul, donde actualmente desarrolla una labor docente. Comenzó a hacer arte callejero en Kabul en diciembre de 2010, cuando el colectivo Combat Communications organizó un taller de graffiti impartido por el artista británico Chu, convirtiéndose en una de las primeras artistas del graffiti de Afganistán. Sus composiciones tienen como protagonistas a las mujeres afganas que, pese a la difícil situación que atraviesan, luchan por sobrevivir y alcanzar sus sueños. Realiza sus murales en edificios abandonados que muchas veces han sido atacados por bombas, tratando de “cambiar la visión de la ciudad poniendo colores y tal vez cubriendo los malos recuerdos de la guerra” e incorporar una visión más esperanzadora. Denuncia también las duras limitaciones impuestas por el gobierno talibán a las mujeres, como la prohibición de estudiar. En sus redes sociales se presenta con estas palabras: “Soy de Afganistán, un país famoso por la guerra. Cambiemos de tema, llevemos PAZ con el arte. Libertad no es quitarse el burka, es tener PAZ”.

Su iconografía al principio mostraba a mujeres vestidas con la indumentaria afgana que frecuentemente portan un teclado o una guitarra, pero actualmente quiere introducir un nuevo tipo de mujer. En ocasiones las imágenes van acompañadas de textos escritos en darí, su lengua materna, un dialecto del idioma persa que se considera oficial en Afganistán desde 1964. Sus murales no suelen ser de gran formato ya que tiene que trabajar rápido para evitar problemas. Trabaja con spray y acrílicos, incluyendo en ocasiones algún estarcido a través de plantillas.

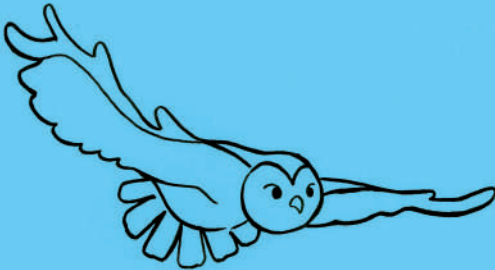
Funda el colectivo Rosht para promover el arte contemporáneo en Afganistán a través de exposiciones, talleres y seminarios. En 2009 cofunda Berang Arts, organizando el primer festival de graffiti en Afganistán. Su trabajo ha servido de inspiración a otros artistas del mismo contexto para seguir haciendo arte en la calle, una actividad peligrosa, particularmente para las mujeres. También ha mostrado su obra, que además del graffiti, incluye pintura, dibujo y arte digital en otros países, por lo que su trayectoria ha adquirido una importante dimensión internacional.

Más información: Web de la artista: <https://www.shamsiahassani.net/>

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ LA
GENTE MIGRA?

DURACIÓN

Tiempo aproximado: 10 min

OBJETIVOS

- Contextualizar el tema de la sesión
- Aclarar conceptos relevantes

DESARROLLO

PASO 1

Lanzamos la pregunta al grupo: ¿Por qué la gente migra?

PASO 2

Apuntamos en una pizarra o en papel continuo las ideas que van surgiendo.

PASO 3

Cerramos con las aportaciones que se han ido recogiendo.

MATERIALES

- Pizarra/papel continuo y tiza/rotuladores

REFLEXIÓN

CLAVES PARA LA REFLEXIÓN

- Realizamos una breve explicación sobre la diversidad de razones que existen para que las personas abandonen su hogar. Hacemos especial hincapié en las situaciones de persecución argumentando con los conceptos de: migración y refugio.
- Analizamos los procesos globales que están detrás de las migraciones, como la globalización y sus consecuencias. Enfatizamos en la libertad de movimiento de las mercancías y el dinero; en las barreras que ponemos a las personas para

trasladarse; y en el carácter desigual de la globalización a pesar de sus ventajas.

- Comentamos que tanto los procesos globales como las múltiples razones por las cuales las personas migran, están relacionadas con el modelo de desarrollo de cada país, que son fenómenos estrechamente relacionados y con un impacto directo sobre la vida de las personas.

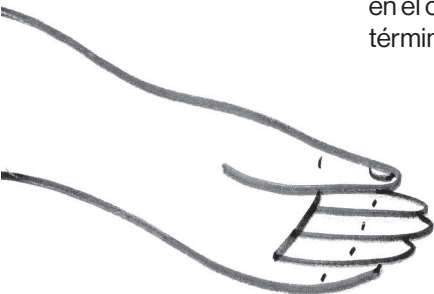
- Finalizamos indagando en otros motivos más allá de los vinculados a las violencias, como: el amor, los estudios, la búsqueda personal, etc. Se trata de enfatizar en los motivos conectando con las emociones y los sentimientos, que son comunes a todas las personas, y romper con la foto fija que vincula a las migraciones a la guerra y la pobreza. Podemos ver el siguiente video de la campaña “Yo migré por”:
https://youtu.be/bpn1KDY_bSo

ACLARACIONES CONCEPTUALES

MIGRACIONES

Cuando hablamos de migraciones nos referimos a los movimientos de población fuera de su lugar de origen o de residencia habitual, de carácter temporal o permanente, sobre todo cuando se trata de movimientos de población a gran escala. Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en 2024, había 304 millones de personas migrantes internacionales, lo que equivale al 3,7% de la población mundial.

Habitualmente se utilizan los términos “emigrante” para referirse a la persona que sale del territorio de un país para instalarse en otro país. O “inmigrante” para la persona que llega al territorio de un país proveniente de otro. Sin embargo, en el contexto de este material proponemos que se utilice el término “persona migrada o migrante” para poner nuestra

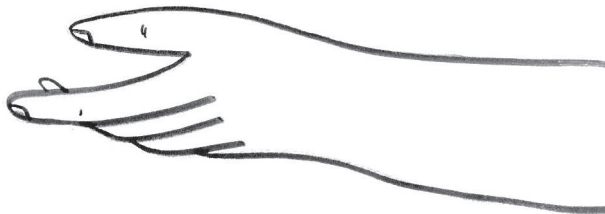

mirada sobre la migración como proceso más que como condición.

De esta manera pondremos el acento en el proceso mediante el cual las personas se trasladan de un territorio a otro en el que no encuentran garantizados todos los derechos ciudadanos que tienen sus nacionales, más que en la especie de etiqueta que ponemos a las personas por cuestiones tan irrelevantes para los derechos de ciudadanía como el color de la piel, la forma de hablar o vestir, o las creencias religiosas.

REFUGIADOS/AS

Habitualmente utilizamos el término refugiado como una referencia genérica que incluye a todas las personas solicitantes de protección internacional, con independencia de si finalmente obtienen o no el estatuto de protección. Sin embargo, en términos legales, refugiadas solo son las personas a quienes se ha otorgado el “estatuto de refugiadas”; aquellas personas legalmente reconocidas como tales. Esta es una forma de protección para quienes han huido de su país por sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) actualmente en el mundo hay más de 43,7 millones de personas refugiadas.

ACTIVIDAD 1

HILO DEL TIEMPO: PRESENTES

DURACIÓN

Tiempo aproximado: 30 min

OBJETIVOS

- Conocer los aspectos más relevantes de la biografía de las artistas seleccionadas.
- Conectar con sus historias de vida.
- Trabajar la empatía.

DESARROLLO

PASO 1

En dependencia de la cantidad de participantes, haremos parejas o trabajaremos individualmente para indagar en las biografías de las 15 artistas seleccionadas.

PASO 2

Primero repartiremos una biografía por pareja o participante.

PASO 3

En pareja o individualmente, leeremos su biografía y tendremos a mano un mapa para ir viendo su trayectoria migratoria: si vivió en más de dos países, si murió en el país donde nació, etc.

PASO 4

En la pizarra o papel continuo, la persona dinamizadora irá preparando el hilo del tiempo con el año en el que nació cada una de las artistas (ver propuesta de hilo del tiempo más abajo).

PASO 5

Cada pareja o persona deberá ubicar la foto de la artista en su año de nacimiento y contar en pocas palabras qué es lo que más le ha llamado la atención sobre su biografía. Podemos identificar palabras clave o frases y compartirlas.

MATERIALES

- Biografías y retratos de las artistas impresos
- Hilo del tiempo (pintado en una pizarra o una cuerda con pinzas colocada)
- Masilla o cinta adhesiva

REFLEXIÓN

- ¿Qué nos ha parecido la vida de la artista seleccionada?
- ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención?
- ¿Cómo habrá sido para ella dejar su país y viajar por el mundo?
- ¿Nos podemos imaginar, por ejemplo, cómo habrá sido para las que tuvieron que huir de la guerra o la persecución?
- ¿Nos podemos imaginar cómo sería para nosotras mismas el tener que dejar nuestro hogar? Por las razones que sea: trabajo, amor, libertad...

CLAVES PARA LA REFLEXIÓN

- Trabajamos la empatía conectando con sus historias, y poniéndonos en su lugar intentando situarnos en su época, en su contexto. Podemos buscar algo más de información sobre esto último.

Tamara de Lempicka,
1898

Juana Francisca
Rubio, 1911

Helen Zughaib,
1959

Marjane Satrapi,
1969

Remedios Varo,
1909

Margarita Azurdia,
1931

Helen Zughaib,
1959

Elilly Jacir,
1970

- Se trata de mujeres de distintas épocas y territorios, por lo tanto, sus historias son diferentes, sus experiencias también. Pero hay tres cuestiones que las conectan: son mujeres, son artistas, son migrantes/refugiadas. Enfatizamos también en esta conexión.

- Las experiencias de todas las personas son valiosas, de manera que ponemos atención en su valentía, como en la de todas las personas que viven procesos migratorios.

Julie Meheretu,
1970

Tanja Ostojic,
1972

Xie Rong,
1983

Shamsia Hassani,
1988

Elly Jacir,
1970

Victoria Lomasko,
1978

Daniela Ortiz,
1985

ACTIVIDAD 2

TRAYECTORIAS VITALES: INSPIRADORAS

DURACIÓN

Tiempo aproximado: 50 min

OBJETIVOS

- Conocer la obra de las artistas.
- Crear a partir de la inspiración en sus historias y obras.
- Reflexionar sobre el proceso migratorio.

DESARROLLO

PASO 1

Aprovechando el hilo del tiempo de la actividad anterior, daremos un paso más en la vida y obra de las artistas seleccionadas

PASO 2

Siguiendo el código QR accederemos a los portafolios y veremos obras de la artista que nos ha tocado. Aunque si queremos podemos intercambiar y trabajar con otra artista.

PASO 3

Escogeremos la obra que más nos haya llamado la atención y crearemos a partir de ella.

PASO 4

Nuestra creación podrá ser un dibujo, un collage, un relato, un poema... lo que queramos, pero siempre partiendo de la biografía de la artista, de la obra escogida y de la palabra: MIGRANTES

PASO 5

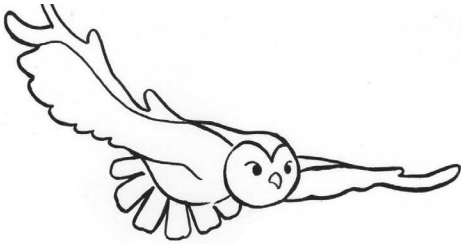
Compartiremos nuestra creación ubicándola en el hilo del tiempo. Describiremos qué nos ha inspirado. Si es una creación escrita podemos leerla al grupo.

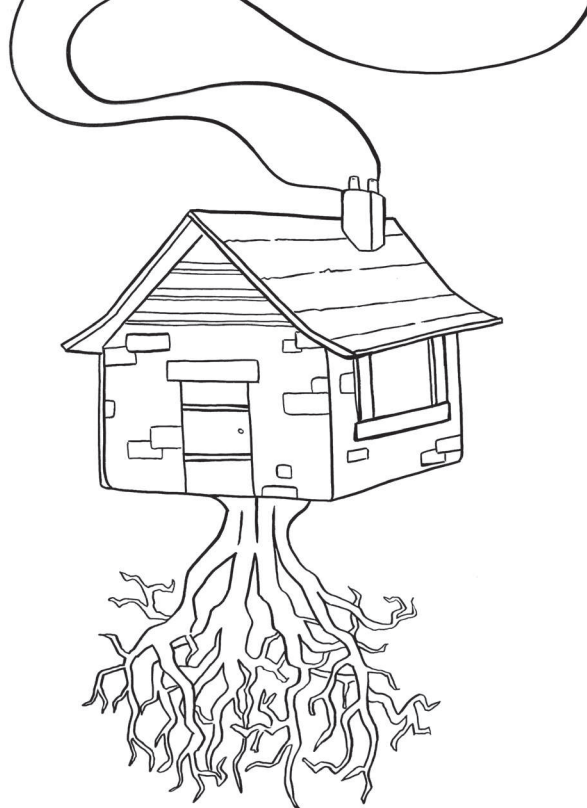
MATERIALES

- Móvil u ordenador para acceder al portafolio de cada artista o las obras impresas si la persona dinamizadora las ha imprimido antes.
- Folios, rotuladores, bolígrafos, recortes, lo que sea necesario para echar a volar nuestra creatividad...

REFLEXIÓN

- ¿Qué nos ha parecido la vida de la artista seleccionada?
- ¿Cómo nos hemos sentido durante la actividad?
- ¿Qué nos ha parecido crear a partir de la obra de una de las artistas?
- ¿Cómo ha sido enlazar su biografía, su obra y la palabra MIGRANTES?

CLAVES PARA LA REFLEXIÓN

- Conociendo la obra de las artistas podremos también conocer más sobre sus vidas, sus intereses, sus preocupaciones, profundizar en sus trayectorias vitales...
- A través de la creación propia inspirada en las artistas continuaremos desarrollando una reflexión sobre las migraciones y el refugio, conectando con sus propios procesos y, quizás también, con los procesos migratorios personales del propio alumnado.
- Es importante que el desarrollo de la actividad continúe enfocándose en el desarrollo de la empatía, por eso es relevante exponer las creaciones y contarlas.

ACTIVIDAD 3

DURACIÓN

Tiempo aproximado: 30 min

OBJETIVOS

- Construir un bosque que represente diversidad.
- Reflexionar sobre la convivencia.
- Favorecer la construcción de una narrativa sobre las migraciones basada en la empatía.

DESARROLLO

PASO 1

Cada persona dibuja en silencio su árbol (ponemos música relajante para trabajar). En cada parte del árbol deberán escribir una reflexión personal teniendo en cuenta qué hemos aprendido de las trayectorias vitales de las artistas que hemos trabajado, pero enfocándonos en la convivencia.

EN LAS RAÍCES: Mis necesidades son las de las demás. Mis emociones y sentimientos son compartidos.

¿Qué necesitamos para sentirnos acogidas? ¿Para encontrarnos bien en cualquier lugar al que lleguemos?

EN LAS GRIETAS DEL TRONCO : Situaciones, experiencias, hechos que dañan la convivencia.

¿Qué puede hacer que la convivencia se vea amenazada? ¿Qué la acogida, por ejemplo, de personas migrantes y refugiadas no sea una acogida real?

EN LAS RAMAS: Mi granito de arena para ayudar a la convivencia.

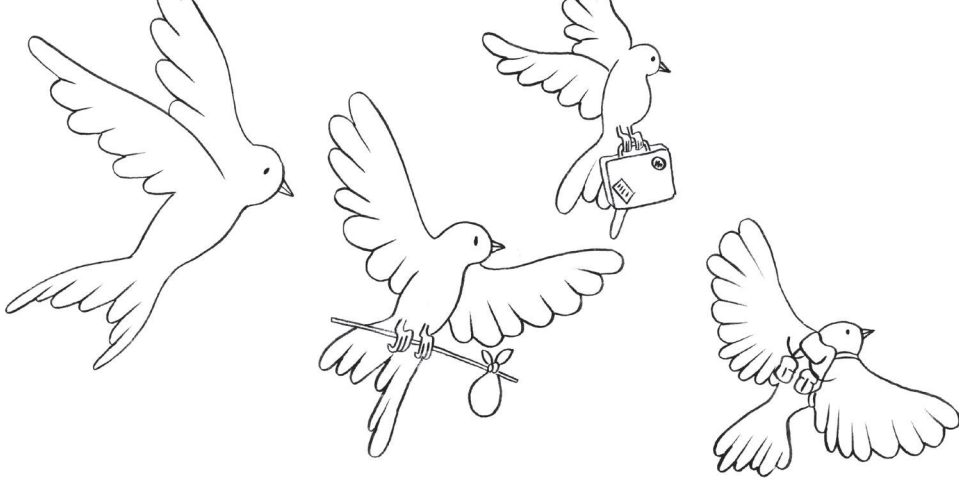
¿Qué puedo aportar para facilitar la convivencia? ¿Qué puedo hacer desde el plano personal?

EN LAS HOJAS: Florece la convivencia.

¿Cómo se podría lograr el éxito de la convivencia? ¿Qué debería pasar a nivel social y cultural?

PASO 2

Cada participante colocará su árbol en una zona que habremos

destinado para construir nuestro bosque (pared, papel continuo, pizarra...)

PASO 3

Después cada persona lo pone en común y las demás pueden aportar, con respeto, preguntas y sugerencias.

MATERIALES

- Folios o cartulinas, pegamento/celo/masilla adhesiva y materiales de dibujo. Papel continuo por si no disponemos de pizarra o pared.

REFLEXIÓN

- ¿Cómo me he sentido dibujando mi árbol?
- ¿Cómo ha sido reflexionar sobre cada una de las partes?
- ¿Qué encontramos en común en nuestros árboles?

CLAVES PARA LA REFLEXIÓN

- Convivir implica compartir el espacio de manera armoniosa con otras personas. Significa converger desde el sentimiento de unidad; adaptarnos a las nuevas situaciones, ser flexibles para aprovechar, de esa manera, el valor que las demás personas traen consigo y que nos permite crecer.
- Convivir requiere aprendizaje, aceptación, normas comunes, regulación de los conflictos. Implica un diálogo participativo, que tenga como premisa la dignidad y los Derechos Humanos, proponiendo negociaciones culturales e intergeneracionales de los conflictos que abarquen todos los ámbitos de la vida.
- Por ejemplo: Convivir y compartir desde el altruismo y la consideración de las otras personas como parte de la propia vida nos conduce hacia modelos de relaciones personales creativas, justas, armoniosas, pacíficas y placenteras.
- Se trata de habitar un mundo donde la diversidad cultural se reconozca como legítima y como una riqueza. Esto involucra el reconocimiento positivo de las diversas culturas, de su presencia y cultivo. Teniendo en cuenta esta realidad, el objetivo es que las distintas culturas convivan (no sólo coexistan), con igualdad, respeto y el conocimiento mutuo.
- Para avanzar en este sentido es importante mirar críticamente el mundo y a nosotras mismas. Este es el primer paso. Somos fruto de una coyuntura histórica y social, y reproducimos, a veces sin siquiera darnos cuenta, discursos que afectan negativamente a ciertos colectivos. Por ello tenemos que estar alertas, revisarnos, respetar las diferencias, sin etiquetar ni definir a nadie en virtud de estas.

MPDL Cantabria

En colaboración con

esac
Roberto Orallo

Proyecto subvencionado por

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL,
JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD,
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y VOLUNTARIADO

