

DIDÁCTI-C3A

Programas de didáctica activa
para centros escolares de Córdoba y provincia

**Unidad didáctica:
TODAS LAS TUMBAS SAGRADAS**

1. Guía práctica
2. Contextualización
3. Antes de la visita
4. Durante la visita
5. Después de la visita
6. Vocabulario
7. Links

C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía

C/ Carmen Olmedo s/n 14009 Córdoba
697104171 educ.c3a@juntadeandalucia.es
c3a.es

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Unidad didáctica: TODAS LAS TUMBAS SAGRADAS

1. Guía práctica

Esta unidad didáctica está diseñada para que pueda ser utilizada por profesores y educadores como una herramienta de participación y formación activa con el alumnado, fomentando un modo de participación y comprensión directa y asequible sobre los asuntos centrales de las instalaciones, pudiendo obtener así una visión educativa más amplia acerca de los distintos aspectos que abordan estas piezas.

Al profesorado se le proporcionan tanto recursos de conocimiento específico sobre el concepto general y los hechos concretos de las piezas que componen la exposición Todas las tumbas sagradas, para que puedan adentrarse en el pensamiento histórico desde la reinterpretación artística, situado entre una mirada postcolonial y transcultural, el conflicto y la moralidad de los acontecimientos.

La unidad didáctica de Todas las tumbas sagradas contiene una contextualización sobre el dispositivo curatorial y la praxis utilizada por cada artista. Más varios tutoriales de PREGUNTAS y ACTIVIDADES en las que se sugieren algunas de las acciones que pueden activarse antes, durante y después de la visita. Los contenidos están diseñados específicamente por el equipo educativo del C3A para que, a través del debate, la acción y el juego, orientar al alumnado hacia una reflexión consciente sobre los asuntos que abordan los y las artistas en este proyecto. Estas actividades se acompañan de un glosario y enlaces (links) con los que optimizar la comprensión sobre el sector de las artes visuales y aumentar la experiencia de aprendizaje activo.

El profesorado podrá utilizar la unidad didáctica en el aula como introducción previa y/o reflexión posterior en el aula. Esto permitirá que el alumnado desarrolle unos significados previos que le permitan profundizar más en el discurso expositivo que sugieren las piezas, desde un modelo pedagógico constructivista.

Recordamos que es totalmente opcional por parte del centro escolar realizar las actividades de la unidad didáctica y que la visita se puede realizar independientemente de que se lleven a cabo o no.

2. Contextualización

La muestra colectiva *Todas las tumbas sagradas* es un dispositivo curatorial que se centra en el análisis de la reinterpretación de la historia, desde un punto de vista contemporáneo, como una de las grandes preocupaciones de los artistas en el siglo XXI. La emergencia de la redacción de la historia como objeto de investigación del lenguaje artístico se expone desde las distintas perspectivas de este poliedro multifacético; de manera que los creadores que se incluyen son solamente la punta del iceberg de una corriente subterránea que ejemplifica la profundidad del debate.

Esta visión de la historia como lugar de tensión dialéctica y como herramienta del poder y del contrapoder se pone de manifiesto en las obras de arte que vienen a subvertir el statu quo narrado en los manuales. En las obras seleccionadas entran en juego nociones como la descolonización, lo transnacional, la violencia y la ética en el contexto global, y se inspiran en las miradas rigurosas y analíticas de historiadores como Faisal Devji, Homi Bhabha o Edward W. Said.

La relación de artistas y obras presentes en la muestra son los siguientes:

Beatriz Santiago Muñoz (San Juan, Puerto Rico, 1972) reflexiona en su videoinstalación *Otros usos* (2014) sobre el territorio post-militar en la isla de Puerto Rico. **Federico Guzmán** (Sevilla, 1964) en *La bella embalada* (2007) aborda las relaciones geopolíticas y económicas derivadas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. **Fernando Sánchez Castillo** (Madrid, 1970) trata su instalación escultórica *Barricadas* (2019) como elemento simbólico de la resistencia al devenir de la historia, y del lugar del museo como un lugar de desplazamiento crítico. **Shahzia Sikander** (Lahore, Pakistán, 1969) en *The Last Post* (2010) adapta la tradicional miniatura indo-persa a la animación digital para elaborar una deconstrucción crítica de los mecanismos de poder y dominación ejercida por los británicos en la India. **Maria Thereza Alves** (Brasil, 1961) en el video *El Artista como Bandeirante* (2014) desglosa el impacto que tuvieron los bandeirantes en la colonización en Brasil desde el punto de vista de las comunicaciones indígenas. **Jompet Kuswidananto** (Yogyakarta, Indonesia, 1976) en *La guerra de Java #6* (2011) centra su relato entre la historia de la colonización cultural de Indonesia y el impacto de la industria azucarera. Y por último, **Wael Shawky** (Alejandría, Egipto, 1971) en el largometraje *Cabaret de las Cruzadas* (2012) recrea las Cruzadas desde la perspectiva árabe mediante el lenguaje de las marionetas.

3. Antes de la visita

Reflexiona e investiga:

Los teóricos postcoloniales han deconstruido el arte contemporáneo de los siglos XIX y XX para revelar la falsa concepción que se ha generado de motivos orientales desde Occidente o la

forma subordinada que se han representado a las personas no occidentales. Los grupos indígenas han establecido una fuerte voz en el mundo del arte posmoderno y han establecido un nicho en los principales mercados del arte. La naturaleza cada vez más multicultural de las sociedades occidentales también ha obligado a reconsiderar las formas en que se han concebido las culturas predominantemente occidentales.

El discurso postcolonialista en el contexto global está muy presente durante el recorrido de la exposición. Por ello los estudiantes deben comprender que el arte cumple diferentes propósitos y funciones en diferentes culturas y por ello deben desarrollar tolerancia a una variedad de formas de arte no tradicionales. El enfoque principal de la actividad es establecer la comprensión del contexto de creación y reconocer la forma en que “las obras de arte” no occidentales son diferentes porque están concebidas dentro de un sistema de creencias diferente.

Leed el fragmento de texto del crítico y teórico palestino-estadounidense Edward Said (1935-2003), conocido por describir la dimensión y epistémica del colonialismo en *Orientalismo* (1978), una de sus obras literarias más relevantes:

Oriente no es sólo el vecino inmediato de Europa; es también la región en la cual Europa ha creado sus colonias más grandes, ricas y antiguas; es la fuente de sus civilizaciones y sus lenguas, su contrincante cultural y una de sus imágenes más profundas y repetidas de Lo Otro. Además, Oriente ha servido para que Europa (u Occidente) se defina en contraposición a su imagen, su idea, su personalidad y su experiencia. Sin embargo, nada de este Oriente es puramente imaginario. Oriente es una parte integrante de la civilización y de la cultura material europea. El orientalismo expresa y representa, desde un punto de vista cultural e incluso ideológico, esa parte como un modo de discurso que se apoya en unas instituciones, un vocabulario, unas enseñanzas, unas imágenes, unas doctrinas e, incluso, unas burocracias y estilos coloniales [...]. El orientalismo es un estilo de pensamiento que se basa en la distinción ontológica y epistemológica que se establece entre Oriente y -la mayor parte de las veces- Occidente. Así pues, una gran cantidad de escritores -entre ellos, poetas, novelistas, filósofos, políticos, economistas y administradores del Imperio- han aceptado esa diferencia básica entre Oriente y Occidente como punto de partida para elaborar teorías, epopeyas, novelas, descripciones sociales e informes políticos relacionados con Oriente, sus gentes, sus costumbres, su mentalidad, su destino, etc.

Debatid sobre las siguientes cuestiones: ¿A qué se refiere Said con el término “orientalismo”? ¿Para quién crees que ha sido creado? ¿Por qué? ¿Qué rasgos dirías que definen a Occidente? ¿Y a Oriente? ¿Sabías que existen fronteras europeas fuera del territorio estrictamente europeo? ¿Qué son para ti las colonias?

Localizad geográficamente los territorios sobre los que trabajan los artistas no occidentales que participan en la exposición. Buscad información de la tradición histórica y cultural de dichos lugares y países. Indaga acerca de la historia de países europeos que han tenido un papel importante en los procesos de colonización (España, Francia, Portugal, Inglaterra, Holanda). ¿Qué percepción diríais que tienen en los países colonizados sobre Occidente?

4. Durante la visita

El recorrido de la exposición *Todas las tumbas sagradas* se configura a partir de 7 obras que reflexionan sobre la reinterpretación artística del hecho histórico, en otros territorios y continentes que no están en la Unión Europea, situadas en un lugar de tensión dialéctica sobre el statu quo de la perspectiva histórica occidental. El enfoque principal de la actividad es identificar a través de la mirada y el diálogo activo los elementos o símbolos (transnacionales, violentos, éticos, etc.) presentes en las obras, y decodificar un discurso de descolonización del conflicto en un contexto globalizado.

4.1. Beatriz Santiago Muñoz: Otros Usos (Other uses, 2014)

Otros usos es una videoinstalación sin sonido que sigue la línea de trabajo reciente de la artista Beatriz Santiago Muñoz (San Juan, Puerto Rico, 1972): largos períodos de observación, investigación y documentación en territorios post-militares, ficciones especulativas feministas y el movimiento anticolonial, en los que la cámara está presente como un objeto con implicaciones sociales e instrumento mediador del pensamiento estético.

Esta película, de 16 mm transferida a vídeo, está filmada desde un antiguo muelle de combustible de más de dos kilómetros de largo que perteneció a la desaparecida base naval estadounidense en Ceiba (Puerto Rico). Utilizado en su día por los buques de guerra, actualmente es una nueva orilla para los pescadores locales, desde la que se puede observar la isla de Vieques. La imagen aparece a veces invertida o refractada, fruto del uso de maloscopios, un sistema de elementos reflectantes hechos de aluminio y vidrio creado por la propia artista que, colocado sobre la lente de la cámara, la convierte en un caleidoscopio. El nombre que le da a este elemento hace referencia al proceso de transformación y distorsión de la visión.

Preguntas:

El trabajo de Beatriz Santiago Muñoz funciona como una geografía del tiempo. La noción de abordar el paisaje desde la experiencia, contemplarlo siendo conscientes de lo que allí aconteció. Observad la obra *Otros usos*. ¿Qué apariencia tiene la obra? ¿Qué tipo de sensaciones os despierta? ¿Qué elementos estamos viendo? ¿Qué sonidos percibiríais si en lugar de visual fuese una pieza sonora? ¿Podrías relacionar todos estos elementos con algún lugar o territorio? ¿Es necesario saberlo?

Esta pieza nos permite interpretar las huellas que permanecen en un lugar marcado por la Historia y en la memoria de sus habitantes. ¿Creeis que se trata de un trabajo crítico? ¿Por qué? ¿Cómo aborda la artista la relación entre los distintos países? ¿Conoces más casos de fronteras de otros países europeos deslocalizadas de su territorio geográfico más cercano? ¿Por ejemplo, en nuestro país?

4.2. Fernando Sánchez Castillo: *Barricadas* (Barricades, 2019)

El artista Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 1970) tiene la historia como campo de reflexión primario, a veces en un sentido arqueológico. La idea de la huella de la historia en el presente es recurrente en su trabajo, como una especie de búsqueda de los vestigios contemporáneos de la historia reciente. Ocupan parte de su reflexión la España del siglo XX, desde el franquismo en adelante; aunque también acontecimientos internacionales como las protestas estudiantiles y prodemocráticas de la plaza de Tiananmén, por ejemplo.

Aunque la mayoría de sus trabajos se refieren a episodios concretos, la instalación *Barricadas* actúa como metáfora de la resistencia a la inercia de la historia. La barricada es paradigmática de los momentos de cambio impulsados por la violencia y el conflicto, y también de la oposición a las estructuras del poder. Así, se compone un collage escultórico de elementos cotidianos, encontrados, pobres, referentes de las luchas sociales; pero que están fundidos en bronce, material que simbólicamente representa al poder que escribe y construye la historia.

Fernando Sánchez Castillo, *Barricadas*, 2019
Instalación con elementos de bronce
Cortesía de la Galería Juana de Aizpuru

Preguntas:

La obra de Sánchez Castillo realiza una reflexión sobre la monumentalización de objetos cotidianos y efímeros del conflicto, que con la exhibición en el propio museo se revierte su significado pasando a formar parte de una memoria histórica monumental de resiliencia. Describid esta obra de la forma más detallada posible: ¿Qué es lo primero que os llama la atención de la obra? ¿Qué elementos veis? ¿Con qué tipo de ideas solemos identificarlos? ¿De qué material creéis que están hechos? ¿Podría decirse que tiene un valor simbólico representativo para la historia? ¿Y cultural? ¿Creéis que dentro del museo cumplen su función?

Debido a la naturaleza de los materiales, cuya pátina es la del propio bronce, estas piezas están expuestas a un proceso de degradación natural al contacto de componentes dañinos como las sales y los cloruros, presentes en la grasa de la piel humana. Por ello, se considera que las formas y los colores del proceso de oxidación de la pátina natural del bronce también son simbólicos de la fragilidad de la vida y su momento presente. Sabemos que la obra incita a ser tocada, ¿cómo se percibiría este acto? ¿Y cuál sería su lectura si según el autor la obra pudiese tocarse?

4.3. Federico Guzmán: La bella embalada (*The Hurling Beauty*, 2007)

El artista Federico Guzmán (Sevilla, 1964) siempre ha concebido el arte como herramienta para cambiar la sociedad y como compromiso con su entorno. Se trata de un artista visual, poético y de la imaginación que conjuga el trabajo individual con el colaborativo, y concibe la práctica artística como un laboratorio para ensayar visiones alternativas, democráticas, solidarias y ecológicas. Su objetivo es el volver a poner el intercambio económico al servicio del planeta y de los hombres, mujeres y seres vivos que lo habitan. Así, su obra se encuentra vinculada a la naturaleza y a sus ciclos, a los cultivos y la defensa política de la diversidad humana a ellos asociados.

En el proyecto escultórico *La bella embalada* parte de la performance titulada *Violento Mercado* (2006) realizada en Cali (Colombia), en un ambiente social en el que se debatía el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, poco antes de su aprobación, que entre otras cosas ha posibilitado la entrada de la poderosa agroindustria norteamericana en Colombia. Federico Guzmán enfrenta dos elementos alegóricos: la fruta y una apisonadora. La fruta puede ser entendida como la riqueza local natural, amenazada en la acción por la máquina, por la supuesta modernidad y riqueza impositora que viene de Estados Unidos. Sin embargo, en la obra, la fruta amontonada va creciendo y cubriendo la apisonadora como si fuera un acto de resistencia natural.

Federico Guzmán, *La bella embalada*, 2007
Fibra de vidrio, resina de poliéster y acero
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Preguntas:

Viendo esta obra ¿qué es lo primero que se os viene a la mente? ¿Qué sensaciones os despierta? Teniendo en cuenta los símbolos que aparecen, ¿con qué podríamos asociar esta imagen?

En la performance *Violento mercado* una estruendosa excavadora amenazaba con aplastar una escultura circular realizada con frutas y hortalizas tropicales, que descansaban sobre noticias de prensa del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo crees que fue la reacción de los espectadores? ¿Cuál es la situación conflictiva que está en juego?

Ahora que ya sabéis cuál es la lectura de la escultura *La bella embalada*, ¿creeis que se trata de una obra crítica o de resiliencia? ¿Por qué? Entre economía y ecología, ¿qué factor alegórico es el que se antepone en la actualidad?

4.4. Shahzia Sikander: El último puesto (*The Last Post*, 2010)

La artista Shahzia Sikander (Lahore, Pakistán, 1969) parte de la tradición indopersa de la pintura de miniaturas para elaborar una crítica y deconstrucción de la historia contemporánea. Ha realizado una original e innovadora interpretación de este género, que ha trasladado al arte contemporáneo, y ello ha impulsado el resurgir de esta técnica. A su inclinación por el dibujo, se suma el interés especial de Sikander por la imagen proyectada, y en 2001 produjo su primera obra en vídeo. La artista ha creado obras en vídeo con animaciones como herramienta para incorporar el tiempo y el sonido a estas miniaturas, y también ha empleado el lenguaje del documental en otras obras como recurso para amplificar su discurso crítico.

Su pieza de vídeo *El último puesto* es una reflexión sobre la Compañía del Este de la India, uno de los principales instrumentos para la dominación británica de la India desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. La representación de un hombre ataviado como una figura de autoridad de esta empresa y que literalmente explota en pedazos, es uno de los elementos centrales del vídeo. La banda sonora ha sido creada por Du Yun, compositora que colabora habitualmente con la artista, durante la misma se puede escuchar el característico toque de corneta del ejército británico.

Shahzia Sikander, *El último puesto*, 2010
 Videoanimación monocanal HD, música de Du yun, 10'
 Cortesía de Shahzia Sikander Studio

Preguntas:

Describid esta obra de la forma más detallada posible. ¿Qué veis? ¿Qué es lo primero que os llama la atención? ¿Y lo segundo? Si tuvieras que explicar la pieza a alguien que no puede verla ¿cómo la describirías?

Dentro de la tradición de la miniatura persa se considera que las formas y los colores presentes son simbólicos. ¿Creéis que todos los colores tienen significados concretos? ¿A qué consideraréis que podría deberse? ¿Suponéis que los significados son los mismos para todas las personas y todas las culturas?

Para la artista, situar la música en paralelo a la imagen es parte fundamental en su producción. Para ello ha trabajado en colaboración con la compositora Du Yun (nacida en Shangai y residente en Nueva York), que trabaja la intersección entre la música orquesta, la ópera, la música de cámara, el teatro, el cabaret, el musical, la tradición oral, la actuación, la instalación sonora, la electrónica, las artes visuales y el ruido. Cerrad los ojos y tened en cuenta las sensaciones que tenéis al escucharla. ¿Se corresponden con la percepción inicial de la imagen? ¿Cómo describirías la pieza a alguien que no puede escucharla? ¿Qué conclusiones extraes?

4.5. Maria Thereza Alves: El Artista como Bandeirante (*Artist as Bandeirant*, 2014)

La artista Maria Thereza Alves (Brasil, 1961) ha expuesto de forma internacional desde los años 80, con trabajos basados en la investigación de historias y circunstancias de lugares particulares que visita para ofrecer un testimonio de las historias silenciadas. Sus proyectos se basan en la interacción con el ambiente social, para dar respuesta a las necesidades locales, y avanzan a través de un proceso de diálogo entre realidades materiales y ambientales y circunstancias sociales. Su trabajo se centra en crear espacios de acción y visibilidad para culturas oprimidas a través de la colaboración.

La pieza de video *El Artista como Bandeirante* es una respuesta al texto del empresario Alexandre Allard, titulado *Nuevos Bandeirantes*, y publicado en el catálogo de la exposición *Hecho por Brasileños*, celebrada en el Hospital Matarazzo de São Paulo y en la que Alves participó con la instalación *Yo y los Bandeirantes*. Después de leer la comparación en sentido positivo que Allard hacía entre los artistas contemporáneos y los *bandeirantes*, Alves se reunió con la comunidad guaraní de Tenondé Porã para conocer cuál era su opinión acerca de esta afirmación, ya que los *bandeirantes* destruyeron tierras, esclavizaron y asesinaron a los nativos.

Los bandeirantes eran miembros de las compañías de expedición organizadas en São Paulo durante los siglos XVI y XVIII, que se distinguían por sus banderas (bandeiras) y extendieron los límites de Brasil. Por ello son conmemorados en Brasil el 14 de noviembre con un día festivo nacional.

Preguntas:

Brasil colonial abarca desde la llegada de los primeros europeos exploradores, en 1500, hasta su independencia, en 1822. Antes de ver el vídeo, describid la imagen que tenéis de los

exploradores a su llegada a Latinoamérica. ¿Qué conexiones crees que podría tener con un artista? Después de ver el vídeo, ¿consideras que esa conexión sigue existiendo?

Una de las entrevistadas en el video afirma que “como en todas las organizaciones humanas, en el mundo del arte deben de haber muchas formas de prejuicios, ignorancias y racismos que afloran al crear”. ¿A qué se refiere? ¿Qué opinión tiene tu entorno más cercano hacia el arte contemporáneo? ¿Y tú? ¿Por qué?

Otra de las protagonistas dice que Allan, en su comparación, podría referirse a que “son exploradores, pioneros, los primeros. Los que deshacen la selva. Lo que no entiende es que al deshacer la selva se pisotea a la gente. Se pisotea a los pueblos”. Situados en el ámbito español, ¿qué pensáis del aumento de eventos artísticos en el medio rural? ¿Podríamos hablar de colonización por el sector del arte? ¿Creéis que es beneficioso o perjudicial para la cultura local? Razona tu respuesta.

4.6. Jompet Kuswidananto: La guerra de Java #6 (*War of Java #6*, 2011)

El artista Jompet Kuswidananto (Yogyakarta, Indonesia, 1976) centra su investigación en la historia cultural de Indonesia como parte de la historia de la colonización. Esta visión de su historia como un lugar en constante transición informa la narrativa de sus obras de arte. La isla de Java ocupa un lugar preeminente en su imaginario, un lugar de identidades múltiples e incompletas. El artista se formó como músico y tiene el teatro como uno de sus intereses, aspecto que se plasma en sus obras.

En *La guerra de Java #6* emplea la idea de fantasmagoría para referirse a las tensiones de la colonización cultural de Indonesia y el impacto de la industria azucarera en el territorio. La mecanización de las figuras de la instalación nos lleva también a la colisión entre las diversas “maquinarias” culturales y el sincretismo. Este sincretismo ha definido la tradición folclórica de la isla, que en la instalación se unen a los componentes tecnológicos y ritualísticos de estas máquinas fantasmagóricas.

La isla de Java forma parte de Indonesia, un país cuya trayectoria histórica, política y cultural está marcada por los conflictos militares provocados por el mandato colonial de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y las revueltas anticoloniales de las comunidades nativas. Desde el siglo XVII hasta su independencia, el 17 de agosto de 1945, ha estado marcada por el monopolio de cultivos comerciales, como la caña de azúcar.

Preguntas:

Kuswidananto sitúa en diálogo dos elementos a priori inconexos: el elemento fantasmagórico del ejército holandés y un ritual de danza dentro de un ambiente fabril. ¿Qué sensación os provoca a primera vista? ¿Y después? ¿Qué diríais que pretende comunicar el artista? El horror está claramente expresado por las armas de guerra. ¿Pero creéis que esta obra tiene humor? Muchos artistas y colectivos actuales utilizan la ironía y el absurdo como vehículo de transmisión de ideas, quitándole la trascendencia al arte que tradicionalmente se le asocia. ¿Cómo utilizarías el sentido del humor, para poner en valor un asunto histórico o conflicto importante, que a priori no es humorístico?

4.7. Wael Shawky: Cruzadas de cabaret: el camino hacia el Cairo (*Cabaret Crusades: The Path to Cairo*, 2012)

La obra del artista egipcio Wael Shawky (Alejandría, 1971) se basa en una metodología de investigación, con la que aborda nociones sobre la identidad nacional, religiosa y artística de su país a través de películas, performance y la narración de cuentos. La pieza *Cabaret Crusades* es una trilogía -compuesta por *The Horror Show Files* (2010), *The Path To Cairo* (2012) y *The Secrets of Karbala* (2014)- de animación con marionetas en la que recrea la historia de la Primera Cruzada, en una adaptación del libro *Las cruzadas vistas por los árabes* (1983), del escritor franco-libanés Amin Maalouf. Así, las películas narran la expansión de los Cruzados en tierras musulmanas, el terror de la población e historias de traiciones e intrigas que dominaron a los políticos musulmanes en esos años, tanto como de resistencia contra los Cruzados.

La película que podemos ver actualmente en el C3A, *El camino hacia el Cairo*, muestra los acontecimientos que siguen a la orden dada desde Occidente para enviar a medio millón de francos a una campaña militar para reconquistar Jerusalén al ejército musulmán, representado con 120 figuras de cerámica hechas a mano por el propio artista siguiendo técnicas artesanales de la región provenzal de Aubagne. El uso de las marionetas tiene una doble connotación. Por una parte, alude lo ficticio de los personajes y el valor del entretenimiento asociado a estos objetos; mientras que por otra, enlaza con la tradición medieval del teatro de marionetas en el que se trataban asuntos serios y que, con frecuencia, mostraban al hombre confrontando poderes sobrenaturales y desafiando al destino.

Preguntas:

Antes de ver la película, describid la imagen que tenéis de árabes y occidentales en las Cruzadas. Después de ver la película (o un fragmento de vídeo), ¿creéis que el mundo musulmán es vencedor o perdedor?

5. Después de la visita

Reflexiona y actúa:

En la muestra *Todas las tumbas sagradas* hemos visto varias interpretaciones artísticas del acontecimiento o hecho histórico desde la óptica poliédrica de un discurso poscolonial y transcultural.

Actividad 1. En el aula trabajad en grupos de 4 o 5 personas sobre la siguiente situación imaginaria: El C3A ha abierto una convocatoria de proyectos artístico cuyo tema principal es las nuevas formas de colonialismo y resiliencia en la vida cotidiana. Formáis parte de un colectivo artístico y queréis presentaros con un proyecto inédito y rompedor, basado en la geografía de las emociones de vuestro territorio. Pensad en un conflicto de usurpación de la alteridad (del

otro) dentro de vuestro entorno más cercano (10'). Una vez lo tengáis consensuado, imaginad una acción artística sobre el mismo. Para ello, deberéis valorar qué lenguaje artístico se adapta más al asunto o concepto que queréis expresar (20'). Exposición de todos los proyectos del aula y debate final (30').

Si queréis también podéis intentar llevar la actividad un paso más allá, materializando vuestra propuesta artística como una acción conjunta del aula en vuestro centro. En ese caso, el profesorado responsable de la asignatura seleccionará uno (o varios) de los proyectos. Intentad conseguir un espacio en vuestro centro formativo para desarrollarla. Valorad los permisos necesarios, recursos y posibilidades para llevar a cabo la acción. Planificad una inauguración de la pieza resultante para el resto de estudiantes del centro y/o familiares.

Actividad 2. En grupos de 4 o 5 personas, diseñad la narración histórica de un conflicto o acontecimiento de actualidad, ocurrido en otro lugar del mundo no occidental, desde la perspectiva del otro. Es decir, intentando empatizar con los sentimientos y problemas de las personas que viven en esa realidad concreta. Para empezar, podéis buscar en internet una noticia de actualidad que llame vuestra atención. Investigad y reflexionad sobre su historia, política, cultura, costumbres, etc. Para continuar con la producción del relato pensad en cómo sería el argumento (real, ficticio, imposible...), hacia dónde se dirigiría el desenlace. Escoged en qué formato creativo actual lo vais a representar (cómic, poesía, teatro, cortometraje, etc.).

6. Vocabulario

Deconstrucción: término conceptual acuñado por el filósofo francés Jacques Derrida el año 1967, que tiene ver con la idea de interrogación sobre un sistema de estructuras sedimentadas en una forma discursiva. En las artes visuales, se trata de un análisis reflexivo en un sentido de irrupción, ruptura o transgresión sobre un modelo canónico establecido por la academia y la tradición, en favor de una expresión lingüística o cultural inédita.

Discurso postcolonial: conjunto de teorías que analiza los efectos del legado de los países imperialistas europeos sobre los países colonizados, o sus habitantes. Surgió en las universidades de Estados Unidos a finales de los años 70, incentivado por intelectuales orientales (indios, palestinos, argelinos) que provenían de lugares que habían sufrido un extenso proceso colonial. Sus principales temáticas están referidas a la emancipación de la otredad, el papel liberador de la subalternidad y la hibridación de las culturas como proceso irreversible. Posteriormente, el discurso poscolonial se trasladó al mapa cultural de América Latina.

Globalización: proceso histórico de integración de los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar interconectado, conocido como aldea global.

Instalación: obra de arte que genera una experiencia en un ambiente determinado. Cada una de sus partes tiene relación con las demás y con el espacio en el que se enmarca. A menudo, el espectador puede interactuar con la pieza y transitar por ella.

Performance: lenguaje que se concibe dentro de las artes vivas, ligado a la acción escénica, en el que con frecuencia el autor recurre a su voz y/o movimiento corporal, con un importante factor de improvisación y estética, para expresar un mensaje. Se trata de un género artístico nacido a principio de los años 60 del siglo XX, en el que la provocación o el asombro juegan un papel principal.

Resiliencia: es la capacidad para superar la adversidad, mantener la determinación a pesar de los problemas, las desafiantes circunstancias y los retos del camino. Es la habilidad de soportar situaciones límite, la flexibilidad de readaptarse y transformar el conflicto en desafíos de los que salir aún más reforzados que antes.

Retroproyección: proyección de una imagen por la parte trasera de una pantalla traslúcida. Esta técnica es una forma de proyección normal en situaciones en las que por cualquier razón el proyector no puede colocarse ante la pantalla.

Sincretismo: es un proceso de fusión y asimilación de procesos culturales o religiosos, generalmente espontáneo, consecuencia de los intercambios culturales acaecidos entre los diversos pueblos.

Video-instalación: forma de expresión artística que utiliza el vídeo como componente central, y que relaciona la imagen videográfica con otros objetos y materiales ocupando un espacio específico. La videoinstalación cambia radicalmente las relaciones entre espectador e imagen electrónica, entre audiencia y monitor. No se trata por lo tanto de ver las imágenes ante una pantalla, sino de recorrer el espacio integrando las imágenes y los otros elementos al vídeo. Las nuevas tecnologías han permitido además, mediante sistemas de proyección, independizar la imagen de vídeo del monitor.

7. Links

Beatriz Santiago Muñoz

<http://fabricainutil.com/>

<https://gmpinero.files.wordpress.com/2014/05/sinopsis-histc3b3rica-de-rrns.pdf>

<https://vanguardia.com.mx/rooseveltroadsdebasenavalacentrosocialyturistico-2066069.html>

Fernando Sánchez Castillo

<http://juanadeaizpuru.es/artista/fernando-sanchez-castillo/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-fernando-sanchez-castillo/3432738/>

Federico Guzmán

<https://vimeo.com/68126650>

http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=827

<https://es.wikipedia.org/wiki/>

[Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos](#)

Shahzia Sikander

<https://www.skny.com/artists/shahzia-sikander>

<https://www.youtube.com/watch?v=8qWI8VinqU0>

<http://plumasdesimurgh.blogspot.com/2018/03/la-simbologia-de-los-colores-en-la.html>

Maria Thereza Alves

<http://www.mariatherezaalves.org/>

<http://artishockrevista.com/2014/09/23/made-by-feito-brasileiros/>

Jompert Kuswidananto

<https://ocula.com/artists/jompert-kuswidananto/>

<https://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/indonesia/20171122183548145584.html>

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_sucesi%C3%B3n_de_Java

Wael Shawky

<https://www.lissongallery.com/artists/wael-shawky>

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_cruzadas_vistas_por_los_árabes

<http://www.ricardosalinas.com/blog/blog.aspx?GUID=f7ff37a9-ce5a-4755-90e2-2328b7d9d7c6>