

CREACIÓN AUDIOVISUAL Y MEMORIA HISTÓRICA DESDE EL RELATO DE VIDA DE JOSEFA CASTRO “LIBERTAD”.

Belén Sola Pizarro

Facultad de Educación. Universidad de León.

Resumen

Libertad fue un proyecto pensado por el creador audiovisual Chus Domínguez quien en 2011 grabó a la protagonista de esta historia, Josefa Castro, que con más de 90 años hace una narración de partes de su vida que habían permanecido ocultas o poco claras. En este relato oral, se narran los años previos a la Guerra Civil española, cuando Josefa apenas tenía cumplidos los 16 años, y los años inmediatamente posteriores. En la grabación, la protagonista nos cuenta cómo sufre en su familia el golpe militar del 36 en un pueblo de la provincia de León, y las consecuencias que ello supone para ella y su familia después del fusilamiento de su padre y hermano. El relato de Josefa Castro va tomando forma como proyecto audiovisual con ciertas ideas que tiene que ver tanto con la realización formal de la película como con el proceso de trabajo grupal que se crea para llevarlo a cabo. En este artículo se exploran las potencialidades de un proyecto de creación colectivo a partir del relato de vida, poniendo de relevancia los aprendizajes que se producen cuando nos acercamos a la Historia desde las subjetividades y los relatos de las personas que la han vivido.

Palabras clave

Memoria histórica, historias de vida, creación colaborativa, educación artística, etnografía experimental.

1- Introducción y contexto

Esta comunicación explora en las implicaciones del relato de vida en el proceso de creación del audiovisual colaborativo *Libertad* realizado por 17 estudiantes de los IES Legio VII (León) y Ramiro II (La Robla), de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. *Libertad* parte del testimonio oral de Josefa Castro García (1920-2015) grabado en 2011 cuando contaba con 90 años, en el que relata su vida marcada por la Guerra Civil y la represión de la posguerra. El alumnado, con la misma edad que tenía Josefa Castro durante la Guerra Civil, ha desarrollado durante el curso escolar 2018-2019 una propuesta cinematográfica en paralelo a su proceso de descubrimiento del lenguaje audiovisual y de parte de la historia del S.XX en el Estado español a partir de la historia de vida.

Este proyecto se realiza por el LAAV¹ -Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental- que pone en marcha el Departamento educativo del MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León) junto con el creador audiovisual Chus Domínguez, un laboratorio donde se ensayan modos de creación colaborativa con comunidades diversas con el propósito de explorar modelos alternativos de producción cultural, que tengan en cuenta la voz y experiencia de colectivos y sujetos poco presentes en los relatos culturales hegemónicos desde su propia representación.

2- Objetivos

Los objetivos generales que propongo en este trabajo actúan a un doble nivel, institucional y disciplinar.

- A nivel institucional, el proyecto *Libertad* transforma las lógicas impuestas en dos espacios de una alta normatividad como son el Museo de Arte Contemporáneo y el Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato. De este modo, proponemos desbordar estos espacios de adoctrinamiento y alto poder simbólico a un tercer lugar que se sitúa en el “afuera” o en el “entre” de ambas instituciones y que se va a construir a partir de la creación de un imaginario común que deviene de la creación de una “comunidad de aprendizaje” entre alumnado, artistas, docentes y mediadoras culturales.

- A nivel disciplinar, se trata de generar una práctica que no diferencie entre arte, antropología y educación o más bien, que tratara a las tres disciplinas con capacidad suficiente para ser creadoras, inventoras de mundos y por tanto, capaces de generar conocimiento a partir de sus potencias

---

¹ <https://laav.es/>

epistémicas y sus metodologías. De algún modo, se trata de sobrepasar los marcos de las áreas que marca la academia para experimentar en una transdisciplinariedad que pudiera trascender la suma de componentes -la multi o interdisciplinariedad- , para proponer experiencias de hacer que abrieran otras formas en la creación. Este modo de crear hibridado lo entendemos como producción cultural crítica, una producción que atiende y trabaja para cambiar los modos hegemónicos de construcción cultural y que cuestiona los artefactos, las narraciones y los relatos que trascienden y se legitiman a través de un imaginario y de unos marcos disciplinares impuestos que se perpetúan.

Además de estos objetivos, que tienen que ver con los principios y fines del Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental, existen unos objetivos concretos en la investigación del Proyecto Libertad en relación a la investigación sobre el relato de vida:

- El relato de vida como espacio de relación. Trabajar desde el relato de vida para la creación de imágenes audiovisuales de forma colaborativa.
- El relato de vida como espacio de imaginación. Investigar en las posibilidades del relato de vida como vínculo para generar una comunidad de aprendizaje a partir de la generación de imaginarios comunes.
- El relato de vida como espacio de agenciamiento. Explorar la noción de creación identificando a todas las personas imprescindibles, incluyendo a Josefa Castro, que no es tratada sólo como protagonista oral de una historia sino como co-creadora de un artefacto patrimonial con contenidos representativo de modos de vida altamente subalternizados (mujer, hija de represaliados, del medio rural y de clase obrera).

3- Fundamentación

3.1. Experimentalidad y transdisciplinariedad

El proyecto Libertad es una creación audiovisual en la que confluyen relaciones intersubjetivas mediadas y desde la que se accionan maneras alternativas de hacer y pensar la práctica artística, la investigación etnográfica y la educación formal. Es por ello que la fundamentación de esta propuesta viene refrendada en la propia experimentalidad del laboratorio y su énfasis en la transdisciplinariedad

entre la etnografía, el arte y la educación² que además, se ve subrayadas en la propia metodología que empleamos, fundamentalmente basada en la línea de la investigación cualitativa basada en las artes (IBA) o en la A/R/Tografía³.

Mafe Moscoso⁴ ha realizado una pequeña introducción a la etnografía experimental en la que señala tres tendencias en la misma: la que se preocupa por el vínculo entre la etnografía y el arte, la que centra su interés en la producción de objetos y por último la que incluye en sus propuestas los estudios sensoriales y que quieren de algún modo, llevar el cuerpo de regreso a la investigación. Efectivamente estas tres tendencias existen y pueden solaparse e interactuar en las propuestas como es el caso de Libertad. El vínculo entre la etnografía y el arte se produce a partir de la producción de un objeto (audiovisual) artístico en el que además se incluyen cuestiones en la creación de las imágenes que *introducen el cuerpo* de todas las personas que participamos de esta creación.

Asumimos por tanto que estamos en el espacio de la experimentalidad y la transdisciplinariedad, y lo fundamentamos desde la necesidad de abrir espacios de la experiencia capaces de producir nuevas epistemologías para la producción y generación de arte, y no solo. Hablamos de un modo de hacer arte que también implica un modo de hacer enseñanza-aprendizaje, y que basa su interrelación disciplinar en la capacidad de modificar o transformar el lugar inicial de las personas que participamos en esa práctica entre el arte y la educación. Para colocarnos en este lugar, es necesario entender “el arte como agencia”⁵ y no sólo como un sistema de carácter simbólico, para trascender un cierto tipo de práctica artística que se preocupa más en señalar el carácter icónico y, por tanto y en el mejor de los casos, un arte que se ocupa de realizar objetos de re-significación. Por el contrario, la propuesta de Gell nos permite entender los artefactos artísticos como objetos con agencia en sí mismos, capaces de producir movilizaciones y así lo expresa:

---

² Chus DOMÍNGUEZ, Belén SOLA. “El LAAV_ Una experiencia de creación e investigación social en un museo”. En Belén SOLA (Ed.) *Exponer o exponerse, la educación en museo como producción cultural crítica*. Catarata. 2019. pp.144-152.

³ Ricardo MARÍN-VIADÉL, Joaquín ROLDÁN. “A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística”. *Arte, Individuo y Sociedad*. 31(4), 881-895. 2019

⁴ Mafe MOSCOSO. *Sobre etnografías experimentales y sensoriales*. Bau ediciones. Barcelona. 2020

⁵ Alfred GELL. *Arte y agencia: una teoría antropológica*. Buenos Aires, Argentina: SB Editorial. 2016. Recuperado de <https://elibro-net.unileon.idm.oclc.org/es/ereader/unileon/77102?page=39>.

Más que en la comunicación simbólica, centro todo el énfasis en la agencia, la intención, la causalidad, el resultado y la transformación. Considero el arte un sistema de acción, destinado a cambiar el mundo más que a codificar proposiciones simbólicas sobre él. (Pg. 37).

Lo interesante de este enfoque es que nos sitúa ya lejos de un marco epistémico “clásico” donde el arte se constituye como “objeto de estudio” de la antropología y que ofrece datos sobre culturas o formas de vida. En el momento en que podemos hablar del arte como agencia lo emancipamos del análisis simbólico al que tradicionalmente se le destina y abrimos la puerta a nuevos modos de pensar en él y, por lo tanto, a nuevos modos de pensarnos en relación a él. Se nos abre un terreno híbrido, un espacio interdisciplinar que hoy podemos nombrar y situar gracias a una genealogía no lineal, pero sí fecunda de prácticas que se sitúan “en” y “entre” el arte y la antropología.

Este espacio híbrido es el espacio de la experiencia que ya señalara en la primera mitad del S.XX el pedagogo John Dewey. Proponemos entender y situar los objetos artísticos como aquellos con agencia para producir experiencias significativas en las personas que nos relacionamos a partir de ellos. Experiencias significativas capaces de producir transformaciones, -tal y como Paulo Freire estableciera en su teoría de la educación transformadora enfrentada a una concepción de la educación bancaria-.

3.2. La perspectiva etnosociológica del relato de vida y sus implicaciones en la creación audiovisual de Libertad.

En relación a los puntos descritos anteriormente en torno a las relaciones de intersubjetividad y a la experimentación en la transdisciplinariedad, no son pocas las fundamentaciones teóricas que tanto desde la didáctica de las ciencias sociales⁶ o la antropología cultural están subrayando el interés de la investigación de las historias de vida, como materiales de una importancia fundamental por las implicaciones epistémicas y heurísticas que suponen para la investigación social.

---

⁶ Francisco HERNANDO, Juana SANCHO, José Ignacio RIVAS. (Coord.) *Historias de vida en educación, Biografías en contexto*. Universitat de Barcelona. 2011.

Desde la perspectiva etnosociológica de Bertaux⁷ existirían tres funciones de los relatos de vida que se dan en el proceso de investigación social: la función exploratoria, la función analítica y la función expresiva. En el proyecto libertad estas tres funciones pertenecen a diferentes espacios que vienen identificados por las personas que intervienen ellos.

En la función exploratoria, que es la que refiere a la identificación del argumento y su exploración de los hitos y giros que conforman el relato de vida, solo estaban Chus Domínguez y Josefa Castro, y se da cuando Josefa relata a Chus su historia de vida a partir de una conversación semi estructurada, centrada en los años previos y posteriores a la Guerra Civil Española.

La función analítica tiene lugar cuando, según Bertaux se da el paso de las ideas a las hipótesis, es el momento de la comparación de los fenómenos y el esbozo de tipologías, que en nuestro caso fue la estructuración y guionización de las secuencias de la película. Esta función se da en el momento en que el relato se pone a disposición del alumnado y el resto de agentes y comienza a cruzarse con otros aspectos no solo de la vida de Josefa sino de todas las personas que hacemos parte de la “comunidad de aprendizaje”, una comunidad que se crea a partir de la escucha del relato de vida de Josefa.

Por último, la función expresiva del relato de vida, sería aquella en la que se dan procesos de identificación intersubjetiva entre la persona que emite su relato y las que lo reciben. En el proyecto Libertad la función expresiva está contenida en la propia creación formal del objeto audiovisual, la película Libertad.

En el proyecto Libertad, a partir del relato de vida de Josefa Castro nos hacemos preguntas en torno al grupo humano o comunidad de aprendizaje que formamos como: ¿Somos capaces de dejar espacio a la invención-creación de imaginarios a partir de las alianzas tradicionalmente no permitidas, en este caso, entre docentes, discentes, artistas, educadoras?, e incluso añadiendo una capa más de complejidad, teniendo en cuenta que Josefa ha fallecido en el momento en que emprendemos la creación audiovisual y que está narrando una historia de vida que ocurrió hace más de 80 años. ¿Podemos considerar a Josefa parte integrante de esta comunidad de aprendizaje a partir de su relato

---

⁷ Daniel BERTAUX . *Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica*. Barcelona. Ediciones Bellaterra. 2005

de vida? y si es así, ¿podemos pensar que las imágenes que creamos en nuestra comunidad creativa a partir del relato de Josefa pueden ser en sí mismas el vehículo que nos une con Josefa?. ¿Son las imágenes y nuestra capacidad de creación en torno al relato de vida de Josefa, algo que pueda exceder o desbordar la creación de un audiovisual?. Además, ¿podría darse en la relación intersubjetiva entre los agentes de la comunidad de aprendizaje, y entre esta y Josefa, una relación que alterase la realidad narrativa del relato mismo?, o lo que es lo mismo, ¿podríamos estar trascendiendo la realidad histórico empírica que nos narra Josefa creando una película (creando imágenes) que a su vez crean una relación dialéctica y vincular entre el grupo y Josefa?.

4- Metodología

Como hemos adelantado en el punto anterior, en el LAAV_ utilizamos una metodología cualitativa y transdisciplinar entre el arte, la educación y la antropología para llevar a cabo nuestras investigaciones/creaciones. En el proyecto Libertad hemos utilizado las herramientas de la etnografía para la recogida y producción de datos⁸ haciendo uso de técnicas de la creación visual y audiovisual, tanto analógica como digital. Las pedagogías críticas informan al proyecto desde el modo de relacionarnos que se activan en el grupo a partir de la noción de comunidad de aprendizaje. En el proyecto Libertad se han fomentado principalmente tres aspectos;

- Horizontalidad de los roles educadores-educandos.
- Tiempos largos y extendidos que permiten el desborde de los contenidos curriculares a las que nos refiere directamente la película.
- Generación de espacios de afecto y responsabilidad compartidos entre todo el grupo creando una comunidad de aprendizaje como unidad principal de la acción.

El soporte de visualización de datos es un mapa ilustrado interactivo que contiene las diferentes fases del trabajo, y múltiples documentos y archivos sonoros y visuales que quieren explicitar la

---

⁸ Belén SOLA “Prácticas artísticas colaborativas como propuesta metodológica para la educación artística. Estudio de caso del proyecto Libertad”. *Eari. Num. 12*. 2021. DOI: [10.7203/eari.12.20697](https://doi.org/10.7203/eari.12.20697)

metodología empleada y se pueden consultar en abierto - todos los materiales y los datos generados, así como la película final- a través de este link interactivo: laav.es/libertadmap

Figura 1

Ilustración del mapa visual. Proyecto Libertad,. Daniela Martagón. 2019

En este proceso de creación colaborativa se ha generado de forma paralela e interdependiente al mismo un espacio de apropiación intersubjetiva que solo es posible a partir de la práctica y de la realización de la película resultante.

Por último, fue importante trabajar desde metodologías compartidas con el profesorado implicado en los institutos desde la didáctica de las ciencias sociales y la educación artística. Con el proyecto *Libertad* se negociaron dos ámbitos curriculares concretos pero que actuaban conjuntamente en su aspecto aspiracional y motivacional: 1- el aprendizaje del contexto y los relatos múltiples que se dan en torno a la historia de la Guerra Civil Española, y 2- el aprendizaje del cine analógico en 16 mm.

Utilizamos una perspectiva holística que nos permitía combinar intereses para el aprendizaje de la historia a partir de la curiosidad y empatía que puede suscitar la narración en primera persona pero a la vez también éramos conscientes de la motivación que tenía para el grupo aprender a hacer cine de forma analógica. Partiendo de un enfoque micro, el relato de vida de Libertad Josefa a partir de la grabación y transcripción de su narración, conseguimos situar una historia singular y concreta en un momento macro de la construcción de la historia del Estado español, marcando las fechas y acontecimientos que han sido más reseñados en los relatos oficiales que narran el segundo cuarto de siglo en España.

Los contenidos del currículo de Bachillerato que se extrajeron del relato de vida de Josefa fueron:

- La II República. El Gobierno Provisional de Alcalá Zamora, El Bienio reformador de Manuel Azaña, el Bienio Conservador y la represión de los mineros en Asturias en 1934 y El Frente Popular

- La Guerra Civil. Con especial detenimiento en La campaña del Norte (de abril a octubre de 1937) que se disputó por el control de la zona industrial. Se inició con el bombardeo de Guernica por parte de los aviones alemanes de la Legión Cóndor.

-La Postguerra y repercusiones de la Guerra civil en el presente

(Ley de memoria histórica) Propiciaremos una metodología que invite al alumno a descubrir parte de esta historia de España a partir de relatos de vida de sus familiares y explorando in situ los escenarios reales, tanto naturales (paisajes) como patrimoniales (pueblos concretos o edificios como el Hostal San Marcos)

Estos contenidos se ponen en diálogo con los que el propio alumnado apunta y subraya a partir de la escucha del relato de vida de Josefa y que sirvieron para hacer el guion y la secuenciación de planos de la película⁹, entre ellos:

- los años previos a la guerra en un Solana de Fenar, Infancia de Josefa.

- Los años de las primeras revueltas, primer encarcelamiento del padre, el hambre.

- La sublevación de los militares, encarcelamiento del hermano. La muerte del padre y del hermano, las traiciones de los vecinos. El juicio a Josefa. Josefa adolescente.

- La represión y la persecución de las familias contrarias al régimen franquista, el encierro en varias cárceles, el hambre, la enfermedad, el frío.

- La juventud de Josefa, La vida cotidiana en la posguerra, la necesidad de emigrar para buscar trabajo. Matrimonio y maternidad. Josefa adulta.

5- Conclusiones y contribución al campo de la memoria histórica y la educación artística

El resultado del proyecto Libertad se materializa en la creación de una película colaborativa grabada en 16 milímetros y digitalizada posteriormente, de 46 minutos de duración, que se puede ver

---

⁹ Anexo I. Guiones de los grupos de trabajo del alumnado apuntando las imágenes que grabarían en la película.

actualmente en al plataforma de visionado online FILMIN¹⁰ y que también forma parte de la Colección del MUSAC¹¹.

Como conclusiones principales y aportaciones del proyecto Libertad a los relatos de vida en el campo de la memoria histórica, resaltaré las cuestiones que he querido rastrear en esta comunicación a partir de las implicaciones que tiene para una producción cultural crítica y alternativa al modo de creación dominante en la producción artística actual.

- 1- El proyecto Libertad convoca a una relación de personas diversas en la creación colectiva, de esta manera, artistas, mediadoras, docentes y alumnado, son sujetos necesarios para la elaboración de la película, pero el relato de vida de Josefa es “agente” en tanto en cuanto, convoca a través de su relato de vida a la imaginación de esa comunidad.
- 2- El formato transdisciplinar entre la práctica artística, los procesos de enseñanza-aprendizaje críticos y las metodologías de acercamiento relacionar de la etnografía contemporánea, se revelan como alianzas para practicar una creación que conteste a los espacios disciplinares de la modernidad y sus objetos patrimoniales reproductores de un cierto orden social que sigue perpetuando las desigualdades a la vez que facilita los ocultamientos de cuerpos altamente subalternizados por un sistema de representación hegemónico y neoliberal. No son solo los relatos de colectivos tradicionalmente apartados de la cultura legitimada lo que queremos reivindicar a partir de las historias de vida, sino sus contribuciones a la creación de un sistema simbólico y un imaginario formal más amplio, más diverso y más justo en nuestra contribución global a la cultura.
- 3- El acercamiento desde la creación colaborativa a la memoria histórica a partir de los relatos de vida, suponen una alternativa no sólo para un aprendizaje de la historia más plural sino también para la creación de objetos patrimoniales en los que todas las personas y colectivos se vean representados.

---

¹⁰*Libertad*. (Audiovisual) 16 mm. 46 min. 2019. Dirección: Chus Domínguez junto con Julia Alonso, Sofía Álvarez, Miguel Aparicio, Guillermo Castillo, Mónica Centeno, Alejandro Díez, Diana Esteban, Alba Fernández, Enrique Gamazo, Sara González, Carmen Hernández, Tomás Iglesias, Ana Mazaira, Gloria Miguélez, Jessica Lamas, Lidia Ortega, Jorge Pérez, Lucía Pérez, Paula Pérez, Irene Rubio, María Salguero, Belén Sola, Alberto Taibo. <https://www.filmin.es/corto/libertad>

¹¹ <https://musac.es/#coleccion/obra/laav-libertad>

I. CONGRESO INTERNACIONAL

**HISTORIA CON
MEMORIA EN LA
EDUCACIÓN**

I. NAZIOARTEKO KONGRESUA

**MEMORIA
DUEN HISTORIA
HEZKUNTZAN**