

EL ARTE COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA EN LA MEMORIA HISTÓRICA. Proyecto *Refugio, la humanidad en tránsito*.

Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez miguel.sanchezmonita@urjc.es Universidad Rey Juan Carlos, **Uría Fernández** jmuria@agfitel.es Fundación Anastasio de Gracia y **Tomás Zarza Núñez** tomás.zarza@urjc.es Universidad Rey Juan Carlos.

RESUMEN

Refugio, la humanidad en tránsito es un proyecto artístico de investigación y participación ciudadana desarrollado por la Fundación Anastasio de Gracia¹ y el Grupo de Investigación en Cultura Visual y Prácticas Artísticas (CUVPAC)² del Grado en Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos que, en colaboración con 5 centros educativos de primaria y secundaria del barrio de Entrevías en el distrito de Puente de Vallecas en Madrid, han creado un espacio inmersivo expositivo donde se unen arte, educación y memoria histórica. Los exilios que siguieron a la Guerra Civil son el punto de partida para concebir un proceso de trabajo creativo que culmina con una instalación multidisciplinar en un Museo Nacional donde vecinas de Vallecas, estudiantes y artistas analizan las múltiples facetas de los desplazamientos forzados en la sociedad contemporánea.

A través de un proceso simbólico de creación, las maletas, los hatillos y las fotografías se transforman en contenedores donde se refugian los recuerdos, las ilusiones, los miedos y las incertidumbres de las personas que se vieron y se ven actualmente obligadas a abandonar sus lugares de origen por causas políticas, económicas, sociales y culturales. El proyecto formó parte del *II Festival Robert Capa estuvo aquí*³ en el año 2019 y culminó con una exposición

¹ <http://agfitel.es/centro-documental/>

² <https://www.cuvmac.com/>

³ <https://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/edicion-2019/>

en el Museo del Ferrocarril de Madrid, —conocido durante muchos años como el Museo Nacional Ferroviario— y la publicación de un libro que se presentó en el Festival Internacional Literario *Semana Negra de Gijón* del año 2021.⁴

ABSTRACT

Refugio, la humanidad en tránsito (Shelter, Humanity in Transit) is an artistic research and citizen participation project developed by the Anastasio de Gracia Foundation and the Visual Culture and Artistic Practices Research Group (CUVPAC) of the Bachelor's Degree in Fine Arts at the Rey Juan Carlos University which, in collaboration with five primary secondary schools and one High School in the Entrevías neighborhood in the Puente de Vallecas district in Madrid, they have created an immersive exhibition space where art, education, and historical memory come together. The exiles that followed the Civil War are the starting point to create a creative work process that culminates in a multidisciplinary installation in a National Museum where residents of Vallecas, students, and artists analyze the multiple facets of forced displacement in contemporary society. . Through a symbolic process of creation, the suitcases, the bundles, and the photographs are transformed into containers where the memories, illusions, fears, and uncertainties of the people who were and are currently forced to leave their places take refuge. of origin for political, economic, social and also cultural reasons. The project was part of the “II Festival Robert Capa was here” in 2019 and culminated in an exhibition at the Madrid Railway Museum, —known for many years as the National Railway Museum— and the publication of a book that was presented at the Gijón Black Week International Literary Festival in 2021.

PALABRAS CLAVE – KEY WORDS

Arte, exilios, memoria, Guerra Civil, refugiados.

KEY WORDS

Art, exiles, memory, *Spanish* Civil War, refugees.

⁴ https://www.youtube.com/watch?v=5nO8-j78X_A

Introducción

La exposición *Refugio, la humanidad en tránsito (2019)* es una propuesta de creación artística y educativa que reflexiona sobre los exilios del pasado y del presente. En este proyecto han participado docentes y alumnado de 5 centros educativos del barrio de Vallecas en Madrid, estudiantes y docentes del Grado en Bellas Artes de la URJC, mujeres del Espacio Mujer Madrid y artistas invitados. Realizar una reflexión sobre los exilios a través del arte parte de dos necesidades, por un lado, la de recordar el éxodo forzado de los republicanos en 1939 tras la victoria de los militares sublevados y por otro, la de establecer una conexión entre aquella realidad con el drama de los refugiados de hoy a través de la fotografía.

Este proyecto no es una acción aislada y forma parte del *Festival Robert Capa estuvo aquí*⁵ que, desde la 1ª edición en 2018, acoge decenas de acciones artísticas que tienen el objetivo de promover la educación en memoria histórica desde una mirada artística. Este festival nace a raíz de una iniciativa de la Fundación Anastasio de Gracia para proteger un inmueble en el popular barrio de Entrevías donde Robert Capa realizó una icónica fotografía después de uno de los bombardeos sobre la capital española⁶. El fotógrafo húngaro y fundador de la mítica agencia Magnum, tomó en 1936 la imagen de unos niños sentados frente a los restos de una vivienda destruida que se publicó, entre otros, en la portada de la revista *Zürcher Illustrierte*⁷ de Suiza, en la revista francesa *Regards*⁸ y en los medios estadounidenses *Life*⁹ y *The New York Times Magazine*¹⁰. La amplia repercusión internacional la convirtió en un icono de las consecuencias de los bombardeos sobre la población civil.

El comienzo de la Guerra Civil española estuvo ligado a los inicios de la carrera profesional de Endre Ernő Friedmann y Gerta Pohorylle, cuyo trabajo fotográfico fue conocido bajo los seudónimos de Robert Capa y Gerda Taro, respectivamente. Las fotografías que realizó Capa

⁵ <https://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/>

⁶ Uría Fernández, J.M : *Vallecas bombardeada*. Madrid. Vallecas Todo Cultura. 2010. Pp. 158-160

⁷ Portada de la revista *Zurcher Illustrierte*: https://1.bp.blogspot.com/-Iln_xaaOCv0/YFyM9vDLVTI/AAAAAAAAATyI/FfglDxpOpk8TeLjs5CabVklWXtt5Zkz1wCLcBGAsYHQ/s1149/Calle%2BPeironcely%2B10.jpg

⁸ Portada Revista *Regards* sobre el bombardeo de Vallecas en: https://2.bp.blogspot.com/-Wx1PBjcrqE8/UeQXlsP0mYI/AAAAAAAAAL4Q/kz0iQ7gP7Cw/s1600/Regards_18_6_a_crop.jpg

⁹ Según su biógrafo Richard Wheland.

¹⁰ https://www.eldiario.es/madrid/10-ultimos-peironcely_1_7246150.html y <https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-25/epilogo-vecinal-en-la-casa-que-fotografio-robert-capa.html>

son consideradas como uno de sus mejores trabajos sobre la Guerra Civil española, según afirma su biógrafo Richard Wheland¹¹. La imagen reveló a la comunidad internacional las terribles consecuencias de los bombardeos sobre la indefensa población civil. La *Luftwaffe* de Hitler y la *Aviazione Legionaria* de Mussolini ensayaron sobre la población madrileña las tácticas de guerra y armamentos experimentales que luego usarían a gran escala sobre las ciudades de media Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Madrid fue la primera ciudad de la historia cuya población sufrió los bombardeos de forma sistemática como estrategia bélica¹².

Tras la victoria de los militares sublevados la imagen cayó en el olvido y no fue hasta el año 2010 cuando José Latova¹³, fotógrafo especializado en patrimonio arqueológico, unió la casa de Peironcely 10 con el nombre de Robert Capa. La superposición de una imagen del inmueble, perteneciente a la colección *Crónicas de retaguardia*¹⁴, con la fotografía del afamado reportero demostraba que ese era el lugar donde había tomado la icónica imagen en 1936¹⁵. Los rastros de la metralla coincidían plenamente entre las dos imágenes y la fachada real. Como bien defiende Bernardino Castro, director del centro de fotografía de Oporto: “en la imagen captada por Robert Capa en la calle de Peironcely se refleja ese sello humanista con gran sensibilidad, que conmueve a los que la observan. Es una fotografía documental, como lo fueron todas las imágenes de este famoso fotoperiodista y es como documento que hoy nos sirve al propósito de identificar el edificio que allí vemos para convertirse en un símbolo de resistencia y

¹¹ Robert WHELAND: *Robert Capa. La biografía*. Madrid, Ediciones Aldeasa, 2003.

¹² Enrique BORDES y Luis DE SOBRÓN: *Madrid bombardeado, cartografía de la destrucción 1936-1939*. Madrid, Cátedra, 2021. G. GÓMEZ BRAVO: *Asedio. Historia de Madrid en la guerra civil. (1936-1939)*. Madrid, Ediciones Complutense, (2018)

¹³ https://cadenaser.com/emisora/2018/10/11/radio_madrid/1539259234_387390.html

¹⁴ En el año 1985 José Latova compró decenas de carretes antiguos aún sin revelar al arquitecto madrileño Luis López López, que, ya mayor, deseaba deshacerse del material fotográfico que atesoraba antes de ingresar en una residencia. En total había 890 instantáneas tomadas en Madrid y alrededores durante la Guerra Civil a las cuales se les dio el nombre de *Crónicas de retaguardia* ya que en ninguna de las imágenes aparecía el frente ni escenas de batalla. Las investigaciones realizadas pudieron determinar que las imágenes fueron tomadas por dos fotógrafos de la Brigada de Información Gráfica del Sindicato de Fotógrafos de la Unión General de Trabajadores (UGT). Ya entrado en el nuevo siglo, los trabajos de localización y datación de las fotografías llevaron a uno de los colaboradores de Latova, Alberto Martín Escudero, a recorrer las calles de Vallecas para, por fin, descubrir que la casa de la calle Peironcely 10 coincidía con una de las fotografías de los viejos negativos. Aquella vivienda bombardeada seguía en pie con los restos aun visibles de la metralla en su fachada y en ella seguían viviendo humildes familias en unas condiciones lamentables.

¹⁵ Uría Fernández, J.M. (2010) Vallecas bombardeada. Vallecas Todo Cultura. Pp. 158-160

pedagogía de las nuevas generaciones”¹⁶. Efectivamente la imagen de Capa y la casa de Peironcely han servido para iniciar un movimiento donde el arte y la memoria histórica han generado multitud de actos culturales: 18 actividades artísticas entre exposiciones, proyecciones y pinturas murales en las que han participado 100 artistas, más de 2300 alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y estudios universitarios. Se han organizado 12 mesas de debates y jornadas internacionales en torno a la memoria, con invitados de Italia, Alemania, Estados Unidos y Portugal. Han colaborado con el *Festival* 12 instituciones en 19 sedes diferentes y se ha transferido todo el conocimiento adquirido a través de 4 publicaciones, y 6 rutas guiadas por la ciudad de Madrid¹⁷. Todas estas iniciativas están recogidas en 2 documentales¹⁸. Además, la repercusión del proyecto ha tenido una notable aceptación en los medios de comunicación nacionales e internacionales con 440¹⁹ salidas en prensa llegando a publicarse internacionalmente en *The Guardian*²⁰ y en la portada de la edición internacional impresa del *The New York Times*²¹.

Objetivos. Partir de Robert Capa para llegar a los exilios.

En la segunda edición del *Festival* se enmarca la exposición *Refugio, la humanidad en tránsito (2019)*, un proyecto que parte de la imagen de Robert Capa en la zona de Entrevías como elemento catalizador de los habitantes del barrio con su pasado histórico. Dicho *Festival* tiene como fines: establecer la figura de Robert Capa como referente de la memoria cultural de Madrid; impulsar la creación artística en torno al presente y el pasado, planteando a la población madrileña una reflexión sobre su trágico pasado olvidado; referenciar el lugar —Calle Peironcely, 10— y su entorno como espacio de la memoria de Europa y proyectarla sobre la ciudad como un emplazamiento para la defensa de la paz y la concordia de los pueblos. También se pretende ofertar herramientas de alfabetización visual y mediática (AMI)²² para comprender la sociedad contemporánea desde la creación artística y la participación ciudadana entre las que destacamos:

¹⁶ Castro, B. (2018). “Imagen, identidad y memoria”, *Poéticas de resistencia, memoria y Olvido. #ApropositodeCapa*. Madrid: Fundación Anastasio de Gracia, pág. 24.

¹⁷ <https://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/rutas-guiadas/>

¹⁸ https://vimeo.com/490399569?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=129120255 y <https://www.youtube.com/watch?v=cQvGS1UjPRM>

¹⁹ <https://www.salvapeironcely10.es/comunicacion-y-prensa>

²⁰ <https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/mar/14/robert-capa-madrid-slum-spanish-civil-war-image>

²¹ <https://twitter.com/SalvaPeironcely/status/1374999879416700933/photo/1>

²² Manual de Alfabetización Mediática e Informativa (AMI) elaborado por la UNESCO y publicado en 2011

- Entender el papel de los medios de comunicación en un sistema democrático.
- Aprender a distinguir y comprender la imagen fotográfica como una potente herramienta discursiva ficcional y no solo como un documento referencial de hechos históricos.
- Evaluar, según los criterios AMI de la UNESCO²³ el papel de la información y de las fuentes de información.
- Usar la memoria histórica como un elemento unificador que promueva el sentido de pertenencia en áreas de exclusión y bajos ingresos económicos.
- Usar la imagen de Robert Capa para establecer un nexo entre la realidad actual del barrio de Vallecas y Entrevías con su pasado.
- Ofrecer a los estudiantes universitarios una formación comprometida con los principios del aprendizaje y servicio fuera de las aulas.

Entendemos que la imagen es hoy una potente herramienta comunicativa y de transformación social por su naturaleza como lenguaje globalizado y accesible a todas las capas sociales. Por eso nos proponemos que estudiantes, vecinos de los barrios de Vallecas y Entrevías —y futuros visitantes— adquieran competencias mediáticas y visuales, como marcan los objetivos de la UNESCO, para la nueva alfabetización visual de la sociedad del siglo XXI.

El documento fotográfico es, en palabras de Víctor del Río “la punta de un iceberg y la fantasía de una prueba que en realidad oculta todo aquello que no se recoge en su precaria provisión informativa. Esto podría tener una buena contextualización en las demandas de transparencia de una sociedad atravesada por lo documental, sobre expuesta al ruido blanco de los medios²⁴. Somos conscientes de la dualidad de la fotografía como documento y como ficción y vemos en este hecho una oportunidad para crear nuevas narraciones desde una perspectiva artística y colaborativa.

²³ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216099>

²⁴ Víctor DEL RÍO: “Del claroscuro fotomecánico a las cartografías de la represión. Transiciones en la obra de Ana Teresa Ortega.”. En *Ana Teresa Ortega. Pasado y presente, la memoria y su construcción*, Valencia: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, pp. 17-28.

Metodología: la fotografía y el arte como herramientas para la educación en memoria histórica.

Después de una primera edición del Festival, en el que se dio a conocer a nivel general la imagen de Robert Capa y su conexión con el inmueble del barrio de Entrevías, organizamos una segunda edición donde la temática versaba sobre los *exilios*. En 2019 se cumplían 80 años del exilio republicano y además nos encontrábamos en plena crisis de los refugiados que morían por millares intentando cruzar el Mediterráneo. Así pues, partiendo del objetivo de unir el pasado con el presente y como propuesta metodológica surge la idea de construir un relato sobre los exilios y los desplazamientos forzosos contemporáneos para convertirlo en una exposición de participación ciudadana. La metodología llevada a cabo se centró en 3 grandes bloques:

- Dinámicas de creación asistida en 4 colegios y un instituto de Vallecas y Entrevías con la ayuda de la animadora cultural Mayte Molina, en las que se hicieron 10 talleres de trabajo en los que se construyeron las figuras recortables y la decoración de las maletas que posteriormente se expusieron en la sala del Museo.
- Aulas a la calle a través de los principios de aprendizaje y servicio. Desde la universidad, desplazamos la docencia de las aulas y los talleres de creación a la calle de Peironcely, 10 y sus alrededores con la idea de que los estudiantes del Grado de Bellas Artes, Diseño y Moda pudieran desarrollar sus proyectos académicos sobre la información recogida y elaborada en un lugar emblemático de la historia de España y de Madrid. Como hemos especificado uno de los objetivos del *Festival* es hacer que la imagen y la casa sean un foco de inspiración para la creación cultural y forme parte de nuestro patrimonio.
- Análisis de la historia pasada y presente en cuatro seminarios teóricos en los que se analizó el exilio, en sus múltiples dimensiones desde la perspectiva artística, periodística, política y del tercer sector.

En estos tres procesos metodológicos se han tenido en cuenta tres variantes fundamentales: la técnica de construcción de las imágenes; las audiencias a las que se persigue llegar y a los contextos socioculturales y políticos en los que se desarrollan las actividades.

- Desde la técnica la fotográfica y audiovisual analizamos el valor documental y el significado que tienen las imágenes en la sociedad, en el relato de la verdad y en la construcción identitaria.
- El análisis de los contextos históricos, culturales y políticos nos permiten entender el papel de las imágenes como documentos históricos, la importancia de su realización, publicación y su conservación. También nos permite elaborar un decálogo de “buenas prácticas” con nuestros estudiantes sobre la credibilidad de lo publicado en base a cómo fue elaborado, quién hizo la imagen y si parte de un hecho particular a modo de opinión o es un hecho constatable.
- Analizamos la influencia de las redes sociales y la cultura digital a la hora de entender el éxito o fracaso de una imagen, de los beneficios que obtienen las partes a la hora de producir determinadas imágenes. También compartimos las experiencias en grupo como una manera de normalizar, socializar y eliminar el estigma del exilio.

Resultados. Un espacio expositivo inmersivo.

El diseño expositivo tenía como prioridad crear un lugar de encuentro entre el mundo del arte y el alumnado de primaria y secundaria de los colegios implicados. De esta manera las piezas realizadas por artistas invitados debían dialogar con las piezas creadas desde los colegios.

Para conseguir este objetivo se creó un equipo multidisciplinar en el que participaron artistas, dinamizadores educativos, maestros, documentalistas y profesorado universitario. Participaron los centros educativos Colegio Centro Cultural Palomeras Bajas, del CEIP Amós Acero, del CEIP García Morente, del CEIP Palomeras Bajas y del IES Palomeras de Vallecas. El grado en Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos, el Espacio Mujer Madrid (EMMA), de la Fundación José María de los Llanos y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles cediendo una sala de su museo. Fue organizado por la Fundación Anastasio de Gracia²⁵, el grupo de Investigación en Cultura Visual y Prácticas artísticas (CUVPAC)²⁶ de la URJC y financiado por el Ayuntamiento de Madrid.

²⁵ <http://agfitel.es/centro-documental/>

²⁶ <https://www.cuvmac.com/>

El proyecto se inició en octubre de 2019 y concluyó con la presentación del libro *Refugio, la humanidad en tránsito* en julio de 2021. Han participado 800 niños y niñas de entre 7 y 17 años de los colegios de Vallecas, 150 estudiantes universitarios, 20 mujeres entre 20 y 88 años del EMMA y 22 profesores, artistas y profesionales. Se han creado 4 piezas artísticas colaborativas y 3 piezas de artistas individuales que han ocupado un espacio de 500 metros cuadrados en la Sala Fomento del Museo del Ferrocarril en Madrid.

En una primera fase se diseñó la propuesta expositiva partiendo del concepto de refugio, entendiendo que era una idea más accesible para los menores implicados que otros conceptos más abstractos como exiliado, refugiado o diáspora. Seguidamente se asociaron una serie de objetos al concepto como maletas, barcos de papel o siluetas de personas y casas. Como bien describe, Maite Molina, coordinadora pedagógica del proyecto: “tras la presentación y recepción del grupo la pregunta es la misma ¿Qué es un refugio? y ¿Qué es un refugiado? En el medio del aula sobre una mesa o en el suelo, presidiendo, una maleta. En todos los centros escolares la contestación es coincidente: un refugio es un lugar donde podemos sentirnos seguros ante una adversidad”²⁷. Seguidamente, y partiendo de las diversas fotografías realizadas por Robert Capa sobre los refugiados republicanos, se lanzaban diversas preguntas ¿Qué significa ser refugiado? ¿Por qué tienen que huir? ¿Si tuvieras que salir de tu país, qué llevarías tú en una maleta? Estas preguntas tenían como objetivo hacer que se pusieran en la piel del otro, porque, como defiende Molina, “los niños y niñas son capaces de sacar sus propias ideas y conclusiones desde el simple análisis de una fotografía de Robert Capa, sus mentes son más despiertas y su mirada observadora y sencilla se adentra con facilidad en las interioridades de la realidad humana”²⁸.

Abordar el proyecto desde una mirada multidisciplinar permitió modificar la narrativa que surgía de las imágenes de Capa en ideas y piezas artísticas realizadas de manera cooperativa. Resultado de estas intervenciones son las piezas:

- *Tránsitos*, de dimensiones variables y compuestas por 600 barcos de papel, nailon y estructura de hierro donde las reflexiones escritas en folios sobre las vivencias de un

²⁷ Maite MOLINA: “Dibujando en blanco. Intervención en centros educativos del distrito de Puente de Vallecas”. *Refugio, la humanidad en tránsito*. Madrid, Fundación Anastasio de Gracia, 2021. Pp 93-98

²⁸ *Ibid*

refugiado se transformaban en una nube de frágiles barcos de papel que representan el peligroso viaje en busca de refugio.

- *Siluetas*, una pieza de dimensiones variables realizada con recortables de cartulina, estructura de hierro, focos de proyección y reproductor de sonido donde las siluetas de familias y casas proyectaban sus tenues sombras sobre pantallas y viejas paredes para evocar la fragilidad y fugacidad de nuestra realidad. En este entorno sombrío se podía escuchar la narración de los textos escritos con las historias creadas cuando se tenían que poner en la piel del otro.
- *Micromundos*, obra compuesta por 24 maletas texturizadas y pintadas de blanco sobre una estructura de hierro madera y una proyección de vídeo. Las maletas guardaban todos aquellos objetos que, bajo la mirada infantil, se llevarían si fueran un refugiado. Sobre una de estas maletas se proyectaron las cartas escritas por el alumnado poniéndose en la piel de un refugiado.
- *La maleta*, pieza formada por un mural de tela sobre la que se cosieron fotografías y textos y en la que quedaban plasmadas las reflexiones en torno a los exilios femeninos. Fue realizada en el Espacio Mujer Madrid y coordinado por las profesoras de la URJC Gema Pastor y Diana Fernández. A través de diversas sesiones en las que se trabajó la fotografía y sus representaciones, se logró el encuentro entre varias generaciones de mujeres, desde veinteañeras hasta octogenarias. Lo importante de esta pieza no fue solo el resultado final, si no todo el proceso de bordado que requería tiempo, un tiempo que sirvió para desarrollar un emocionante diálogo intergeneracional.

Estas piezas realizadas de forma colaborativa por el alumnado de los colegios del barrio y las mujeres del EMMA fueron instaladas, iluminadas y sonorizadas por estudiantes del Grado en Bellas Artes de la URJC²⁹ dentro de la *Jornada de formación a través de la práctica artística*. Dicha actividad estaba incluida dentro del currículum universitario con el reconocimiento de créditos académicos como complemento formativo a su titulación.

²⁹ <https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/4840-la-urjc-llama-a-reflexionar-sobre-la-crisis-migratoria-a-traves-del-arte>

Figura 1. Diversos momentos del proceso de trabajo del proyecto. De izquierda a derecha, dos mujeres del EMMA cosen las imágenes de la pieza *La maleta*. El alumnado del colegio Centro Cultural Palomeras Bajas texturizan las maletas de la pieza *Micromundos*. Alumnas del Grado en Bellas Artes de la URJC ultiman los detalles de las obras *Micromundos* y *Tránsitos*.

Con esta jornada se logró involucrar al alumnado universitario en el diseño de una propuesta expositiva que les ayudó a tomar conciencia de todas las cuestiones técnicas y de instalación asociadas al montaje real de una obra artística. Con esta actividad se logró crear un espacio con la coherencia estética necesaria para que dichas piezas dialogaran con la de los artistas invitados. Estas fueron:

- *El espejo de la vergüenza*, de Emma García Castellano, una pieza compuesta por nueve mantas térmicas con una superficie de 22 metros cuadrados donde “queda reflejada la pasividad de la sociedad occidental ante la tragedia de las migraciones de nuestros semejantes”³⁰.
- *Pertenencias* de las escultoras Ana Balboa y Marta Linaza, realizada con tela, escayola e hilos de nailon y que trasladan la idea de hatillo como “unos bultos que evocan la salida urgente la huida sin remedio repetida tantas veces a lo largo de la historia de la humanidad”³¹.

³⁰ Emma GARCÍA-CASTELLANO: “La obra de arte y su intencionalidad ¿Está legitimada para la denuncia?”. *Refugio, la humanidad en tránsito*. Madrid, Fundación Anastasio de Gracia, 2021. Pp. 31-37

³¹ Ana BALBOA: “Pertenencias I. Sobre la tela como piel y el tejido como texto”. *Refugio, la humanidad en tránsito*. Madrid, Fundación Anastasio de Gracia, 2021. Pp. 62-65

- *Escapada* del artista Javier Mañero que presentaba una estructura baja de madera y una tela blanca sobre la que reposaban diversos calzados de fiesta. Estos zapatos, a la moda de occidente, estaban intervenidos con una tornillería en su punta al igual que el calzado utilizado por las personas que intentaban trepar por las alambradas en la frontera de Ceuta y Melilla.

Figura 2. Diversas piezas expuestas después de la instalación e iluminación. De izquierda a derecha, maletas y proyecciones de la pieza *Micromundos*, *El espejo de la vergüenza* de Emma García-Castellano, sombras proyectadas de la obra *Siluetas* y barcos de papel de la pieza *Tránsitos*.

La exposición se inauguró el 13 de noviembre de 2019 y se clausuró el 1 de diciembre. Fue incluida dentro de las jornadas de *Memoria Histórica: La represión franquista en el ferrocarril*³² de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, celebradas el 28 de noviembre de 2019 y clausuradas por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos³³.

Durante el tiempo que se mantuvo abierta se realizaron diversas visitas guiadas explicando el proceso de trabajo que había detrás de cada pieza. Los colegios participantes, así como el alumnado universitario, también realizaron visitas programadas a la exposición en la que pudieron apreciar las piezas finales expuestas³⁴. Del mismo modo se realizaron de forma paralela una serie de mesas de debate programadas dentro del Festival en las que se discutió

³² <https://www.museodelferrocarril.org/JornadaHistoria/index.asp>

³³ <https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-29062021-1955>

³⁴ <https://colegiocentroculturalpalomeras.com/primaria-participa-en-la-exposicion-refugio-la-humanidad-en-transito/>

desde el mundo de la cultura las diversas aristas de los exilios. Con este motivo se realizaron las siguientes mesas de debate:

- *La solidaridad es posible* en la Casa Encendida de Madrid, moderado por la periodista Myriam Soto Lucas (Cadena SER), en el que participaron: el párroco de San Carlos Borromeo, Javier Atienza; el alcalde de la ciudad italiana de Samassi, Enrico Pusceddu; Stefano Caelli de Mediterránea Saving Humans; y Anna Cazzavillan, Red Solidaria de Acogida de Madrid³⁵.
- *Imagen y frontera*, la visión de los artistas ante la crisis migratoria en la Casa Encendida³⁶. Con la intervención de Alicia Conde, educadora y arte terapeuta; Carlos Spottorno, fotógrafo y autor de *La grieta*³⁷; y Juan Gallego, pintor y autor de la novela gráfica *Como si nunca hubieran existido*.³⁸
- *Obligados al silencio* en el Goethe Institut con la intervención de Susana Cabañero, autora de *El Hombrecino*³⁹; Daniel Serrano Morón y Rodolfo Serrano Recio, autores de *Toda España era una cárcel*⁴⁰; y Gema Pastor, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos.⁴¹

El proyecto culminó con la publicación de *Refugio. La humanidad en tránsito* editado por la Fundación Anastasio de Gracia en 2021. El libro incluye las diversas miradas del proyecto desde una perspectiva institucional, académica, artística y pedagógica. Dicha publicación fue presentada en el Festival Internacional Literario *Semana Negra de Gijón* del año 2021⁴²

³⁵ <https://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/evento/la-solidaridad-es-posible/>

³⁶ <https://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/evento/imagen-y-frontera-la-vision-de-los-artistas-ante-la-crisis-migratoria/>

³⁷ Carlos SPOTTORNO y Guillermo ABRIL: *La Grieta*. Bilbao, Astiberri, 2016

³⁸ Javier GALLEGO Y Juan GALLEGO: *Como si nunca hubieran existido*. Madrid, Reservoir books, 2018

³⁹ <https://susanacabanero.com/producto/hombrecino-book-copia/>

⁴⁰ Daniel SERRANO y Rodolfo SERRANO: *Toda España era una cárcel*. Madrid, Aguilar, 2003

⁴¹ <https://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/evento/obligados-al-silencio/>

⁴² https://www.youtube.com/watch?v=5nO8-j78X_A

Conclusiones

El proyecto expositivo presentado ha conseguido poner en práctica los objetivos marcados de una manera exitosa. En primer lugar, un indicativo de dicho éxito es el número de participantes: más de 1.100 personas de diversa procedencia entre estudiantes, profesorado, artistas y profesionales. Esto ha permitido utilizar la educación en memoria histórica como un elemento unificador que promueva el sentido de pertenencia en áreas de exclusión y bajos ingresos económicos. Las dinámicas generadas han creado espacios de encuentro entre diferentes generaciones y estratos sociales formando, en la figura de Robert Capa, un nexo entre la realidad actual del barrio de Vallecas y Entrevías con su pasado. El trabajo con la imagen nos ha permitido reflexionar en el ámbito universitario sobre el papel de los medios de comunicación en un sistema democrático y vislumbrar con el alumnado la dualidad documental y artística de la fotografía.

Del mismo modo, las fotografías que Capa tomó en Entrevías y por toda España siguiendo el rastro de los refugiados republicanos, nos han facilitado la tarea creativa con el alumnado de primaria y secundaria. La imagen, como un engranaje de la maquinaria educativa, nos sirvió para transformar los conceptos abstractos que se esconden en palabras como exilio, refugio o diáspora en ideas accesibles a un público infantil y juvenil. Pensamos, siguiendo las ideas de la filósofa Marina Garcés, que toda teoría es la de un cuerpo involucrado en una realidad que vive y que percibe, que le afecta y le concierne. Creemos que es imperante salir de la esfera de la representación, que parte de las imágenes, y entrar en espacios de compromiso poniendo el cuerpo⁴³. Era necesario, por lo tanto, convertir la memoria histórica en una realidad cercana: unir las narraciones que emanaban de una antigua fotografía con los relatos contemporáneos sobre el drama de los refugiados para así convertirlos en piezas exponibles. En este sentido *Refugio. La humanidad en tránsito* es un espejo en el que quedan reflejados nuestros propios miedos para ser transformados en empatía y solidaridad. Las ideas del alumnado y de los artistas invitados han encontrado un punto de unión a través de la luz, el sonido y el espacio de la Sala de Fomento del Museo del Ferrocarril de Madrid, un lugar muy apropiado para fusionar las diversas prácticas artísticas. Podemos afirmar que el desarrollo del proyecto propició un mayor

⁴³ Marina GARCÉS: *Ciudad Princesa*. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018.

nivel de cohesión y entendimiento grupal en las aulas. Por ejemplo, en algunos casos los miembros de un aula descubrieron que muchos de sus compañeros eran refugiados... y no eran consciente de ello.

Creemos que *Refugio, la humanidad en tránsito* ha generado una metodología de trabajo basado en el aprendizaje servicio, el análisis de las imágenes, la creatividad, la cooperación y el encuentro ciudadano que podría exportarse a otras temáticas y a otras realidades del territorio nacional. Es necesario establecer canales de reflexión social a través de la educación, el arte y la memoria para reconstruir los puentes que están siendo dinamitados por una política basada en el miedo. *Refugio, la humanidad en tránsito* es un grito a nuestras conciencias, una llamada de atención, un acicate a nuestra voluntad, para que nuestro obeso conformismo capitalista reaccione antes de que sea demasiado tarde⁴⁴.

⁴⁴ Uría Fernández: “Mucha otra gente en muchas otras carreteras”. *Refugio, la humanidad en tránsito*. Madrid, Fundación Anastasio de Gracia, 2021. Pp 10-14