

An illustration in a painterly style showing four people on a green hill. On the left, a person in a grey coat sits on the ground. In the center, a man in a teal shirt and dark shorts stands with his back to the viewer. To his right, a woman with blonde hair in a striped shirt and dark vest sits on the grass. In the foreground, a young girl in a white dress stands facing the viewer. A small brown dog is sitting on the grass to the right. The background is a dark blue sky with a large, white, abstract shape on the right side.

ADIORIK GABE

EL ARTE DE LA MEMORIA

GUÍA PEDAGÓGICA PARA
PROFUNDIZAR EN LA EXPERIENCIA

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

 donostiakultura

ADIORIK GABE EL ARTE DE LA MEMORIA

GUÍA PEDAGÓGICA PARA PROFUNDIZAR EN LA EXPERIENCIA

La creatividad, el superpoder de los seres humanos	2
Creatividad infinita... pero condición limitada	3
Consecuencias del trauma	3
El arte como cura	5
El arte de la reconciliación	5
Adiorik gabe: el arte de la memoria	7
Escucha empática	8
Creatividad	8
Cooperación	8
Vida	9
Para sus personas allegadas y para toda la sociedad	10
Proceso y resultado	10
En tus manos: crea la paz	11
Anexo: experiencias y recursos pedagógicos	12
El caso vasco en lenguajes artísticos	12
Conflictos y realidades internacionales a través de lenguajes artísticos	16
Bibliografía	21

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Autor: Baketik Fundazioa 2019

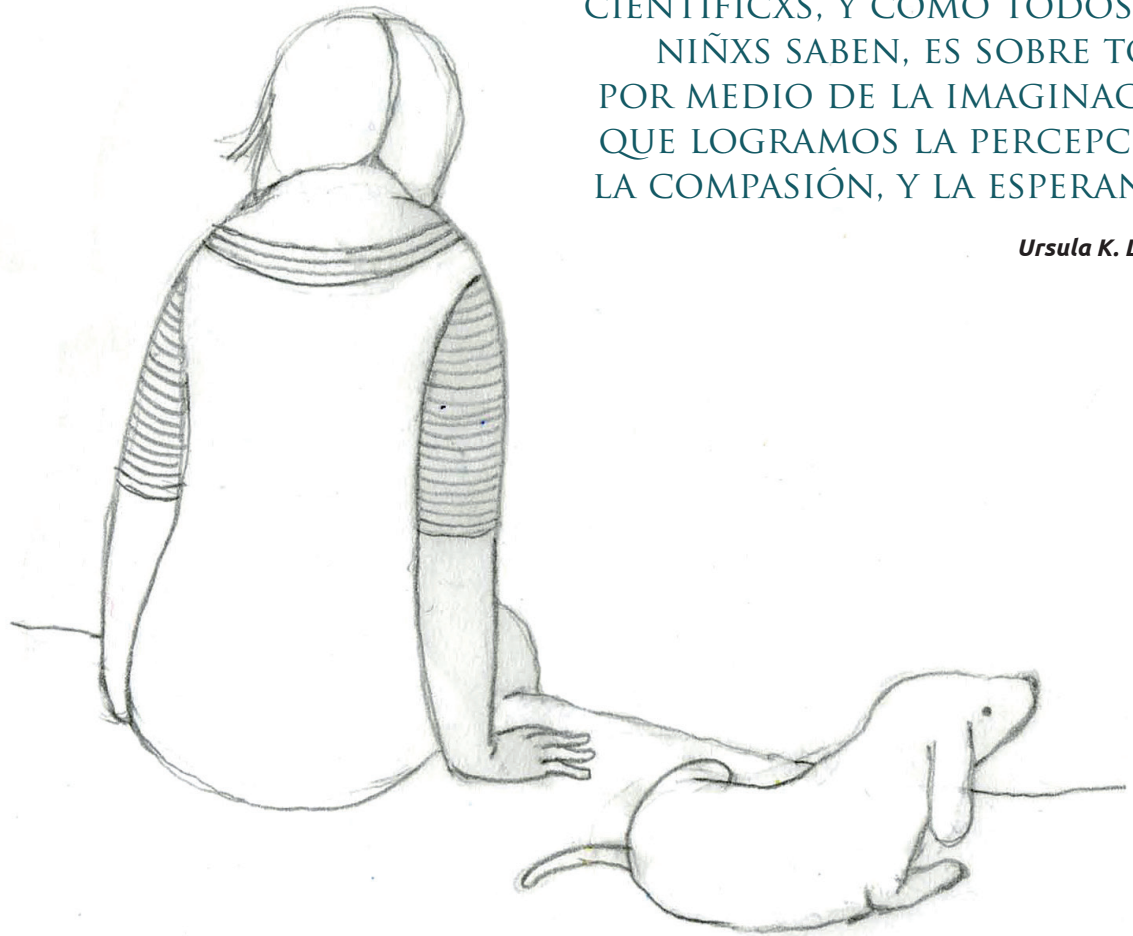
DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

donostiakultura

“COMO HAN DICHO GRANDES
CIENTIFICXS, Y COMO TODOS LOS
NIÑXS SABEN, ES SOBRE TODO
POR MEDIO DE LA IMAGINACIÓN
QUE LOGRAMOS LA PERCEPCIÓN,
LA COMPASIÓN, Y LA ESPERANZA.”

Ursula K. Le Guin¹

¹ Le Guin, Ursula K.: *The Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction* (Susan Wood, 1979)

LA CREATIVIDAD, EL SUPERPODER DE LOS SERES HUMANOS

La creatividad es la capacidad psicosociológica de imaginar, pensar y crear ideas, conceptos, objetos nuevos, ponerlos en relación y encontrar soluciones a problemas.² Podemos definirla como la habilidad de moverse entre lo que es y lo que podría ser, e implica otras habilidades como la observación, la imaginación, el aprendizaje y la cooperación.

Los seres humanos tenemos una creatividad infinita y, de hecho, sobrevivimos gracias a ella. Nuestros antepasados homínidos de hace 2 millones de años no tenían grandes garras, colmillos, pelajes o cuernos; desnudos, y valiéndose de palos y piedras, enfrentaron con éxito situaciones extremas solo porque tenían una chispa de creatividad y cooperación³. A través de observar su entorno, hacer conexiones y ayudarse mutuamente, crearon nuevas herramientas, explotaron nuevos alimentos, y, poco a poco, se transformaron a sí mismos y a la tierra que les rodeaba. Sin embargo, no usaron la creatividad solo para solucionar problemas cotidianos: en un punto de la evolución, además de crear herramientas útiles para conseguir recursos, empezaron a poner atención en que estas fuesen estéticamente agradables. Jugaron con formas, colores y texturas, con el fin de buscar el simple placer estético, y así crearon los antecedentes del arte.

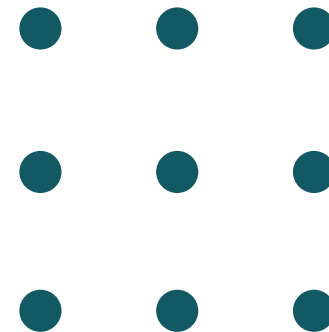
Un rasgo de la capacidad creativa es el pensamiento simbólico: a través de él, damos sentido al mundo que nos rodea, y lo comunicamos en un lenguaje codificado a través de gestos, sonidos o imágenes. Los símbolos son representaciones de ideas o realidades. El propio lenguaje es resultado del pensamiento simbólico: sonidos (voz) o imágenes (letras) que reflejan realidades o ideas. Hace falta que exista una transmisión de conocimiento para poder entenderlos.

² Sormen. En Wikipedia (en euskera): <https://eu.wikipedia.org/wiki/Sormen>

³ Fuentes, Agustín: *La chispa creativa* (Ariel, 2018)

EJERCICIO DE CREATIVIDAD

Conecta los 9 puntos con sólo 4 líneas y sin levantar el lápiz del papel.

A medida que el pensamiento simbólico se hizo más complejo, los seres humanos (concretamente nuestras primas neandertales) crearon el arte hace unos 65.000 años, tal y como apuntan pigmentos, pinturas, figuras y decoraciones variadas halladas en cuevas. En todos estos milenios, el arte se ha vuelto tan complejo que no somos capaces de definirlo: no hay consenso sobre la definición del arte, ni sobre la necesidad de definirlo siquiera.

Sea cual sea su definición, cualquiera puede identificar las experiencias que el arte nos hace vivir, tanto creándolo, como observándolo. Nos hace pensar, nos produce placer, o dolor, o un abanico enorme de emociones. Nos ayuda a vivir. Necesitamos el arte, tal y como necesitamos oxígeno.

CREATIVIDAD INFINITA... PERO CONDICIÓN LIMITADA

“Somos quién en el abismo entre lo que somos y lo que queremos ser”, dice Mari Luz Esteban⁴ en un poema. Y es que la realidad de ese “lo que somos”, es que somos seres limitados: imperfectos, vulnerables, ignorantes, mortales... A veces hacemos daño, tenemos una enorme capacidad destructiva, y aquello que no entendemos ni controlamos es inabarcable.⁵

La violencia, la opresión y las guerras son signos de esta condición limitada, y también resultado de la creatividad humana. Crear la bomba nuclear requiere una inmensa capacidad creativa, tanta como para crear las fugas de Bach. Por supuesto, esto quiere decir que, si son creaciones humanas, está en manos de los seres humanos pararlas también. Tomar consciencia de esta condición limitada, y aceptarla sin justificarla, es imprescindible para evitar la destrucción.

⁴ Esteban, Mari Luz: *Amaren heriotzak libreago egin ninduen* (Pamiela, 2013)

⁵ Fernandez, Jonan: *Pertsona izaten hezi* (Arantzazu Baketik Fundazioa, 2010)

“LA GUERRA VIENE DE NUESTRA IMAGINACIÓN”

*Entrevista con el antropólogo
Agustin Fuentes*

CONSECUENCIAS DEL TRAUMA

En este documento pondremos el foco en las consecuencias de un daño mutuo concreto: los traumas colectivos. Cuando el causante de estos traumas es natural, lo llamamos "desastre". Cuando, por el contrario, los causantes son otros humanos, decimos que es un acto de crueldad, guerra, revolución, daño colateral, vulneración de derechos humanos...

El trauma vuelve vulnerable a la víctima, quien se sumerge en una sensación de total descontrol, como si estuviera a merced de agentes externos. Siente terror, debilidad, falta de control y amenaza de aniquilamiento.⁶

El psiquiatra Pau Perez Sales identifica los siguientes elementos compartidos por personas que han sufrido experiencias extremas (violencia política, desastres, guerras, violencia sexual...)⁷:

- La experiencia traumática tiene un carácter inenarrable, incontable, incompartible. Crea mucha confusión a quien la sufre y, por ello, la evocación y la expresión son difíciles.
- Quiebra las asunciones que constituyen los referentes básicos de seguridad del ser humano.
- Puede conllevar un cuestionamiento de la dignidad propia, a veces asociado con sentimientos de culpa.

Cuando el trauma es colectivo, las consecuencias van más allá de la suma de traumas individuales: muchas veces perjudica las condiciones de vida materiales y puede traer una ruptura en el tejido social por el impacto que tiene en las identidades colectivas o la influencia en tradiciones y modos de organización.

Sin embargo, el ser humano tiene mecanismos propios para hacer frente al dolor. Así, la mayoría de personas que sufren situaciones traumáticas superan las consecuencias del trauma, y rehacen sus vidas. En ese sentido, a la hora de enfrentar traumas colectivos, el arte nos aporta recursos abundantes y efectivos.

⁶ López Fernández Cao, Marian: *La capacidad del arte para elaborar el trauma*. "Crear la Paz". Revista Por la Paz. Número 32. Noviembre 2017 ([enlace](#))

⁷ Pérez-Sales, Pau: *El concepto de trauma y de respuesta al trauma en psicoterapia*. Norte de Salud Mental 20, pag. 29-36, 2004 ([enlace](#))

BOMBARDEO DE GERNIKA

(26 de abril de 1937)

Escucha esta versión de la canción de Mikel Laboa, hecha por el grupo Audience. ¿Cómo expresarías con palabras lo que sugiere la canción?

EL ARTE COMO CURA

El lenguaje estético y simbólico nos ayuda a expresar mejor aquello que es difícil expresar a través del lenguaje analítico o racional. Ante los recuerdos dolorosos y confusos que sentimos como inexpresables, el proceso creativo es una manera de buscar sentido y crear narrativas.

A nivel individual, como creador/a, el arte nos da una estructura para organizar y expresar nuestras vivencias caóticas de un modo simbólico. Crea un espacio seguro donde la persona creadora toma el control de su mundo interno para tratar y dar sentido a recuerdos difíciles de evocar y expresar. Tras organizar lo interno, la persona creadora lo externaliza, creando algo separado de sí mismo, y adquiere así la capacidad de mirarlo desde otra perspectiva: lo mira como observador/a. Desde esta posición, con cierta distancia, es más fácil tratar, sanar y reubicar los aspectos del mundo interno que son dolorosos, desagradables o difíciles de entender.

EL ARTE DE LA RECONCILIACIÓN

A nivel social, el hecho de socializar una creación, permite compartir y tratar el dolor de forma colectiva, y crea condiciones para la reconciliación.

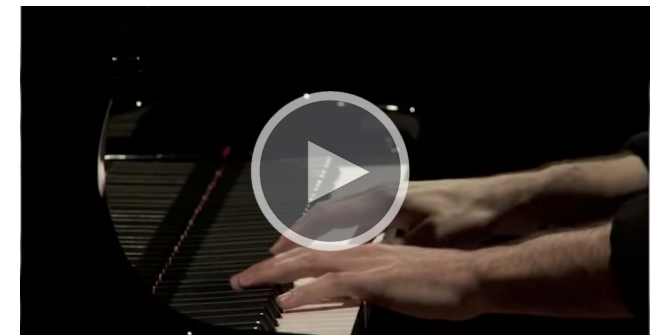
La reconciliación consiste en (re)crear un marco moral para una nueva relación entre personas que han sido enemigas, donde el reconocimiento del sufrimiento y de las injusticias posibiliten profundizar en la confianza y la garantía de respeto de forma recíproca. Para crear esa nueva relación, es imprescindible ser capaces de imaginarla primero. La creatividad, pues, es necesaria.

“LA MÚSICA ES LA RESPUESTA A AQUELLO QUE NO LA TIENE”

James Rhodes

En 1720 el compositor Johann Sebastian Bach creó una obra llamada *Chaconne*, un viaje de 15 minutos que contiene una belleza, complejidad y profundidad extraordinaria. Lo creó tras haber fallecido su mujer, sumergido en pleno duelo, y se ha solido tomar como lamento ante esa dura pérdida.

Casi tres siglos después, el pianista británico James Rhodes (Londres, 1976) encontró en esta obra el alivio para superar su desesperación: víctima de violencia sexual desde los 5 años hasta los 9, el dolor psicológico y físico que sufría como consecuencia grave del trauma eran insostenibles para él. La vida no tenía sentido. Cuando tenía 7 años, dio por casualidad con una grabación de la *Chaconne* de Bach que le llevó a otra dimensión: un lugar donde se sentía seguro, a salvo, tranquilo y feliz. Sabiendo que existía tal belleza, la vida cobró sentido de repente. Conoció el lenguaje de la música, y desde entonces este es su medio de expresión, de sanación y profesión.

En el vídeo: James Rhodes interpretando Chaconne

Para saber más: James Rhodes, Instrumental: Memorias de Música, Medicina y Locura (Blackie Books, 2015)

La investigadora Cynthia Cohen⁸ afirma que los procesos de reconciliación y los procesos de creación estética utilizan las mismas sensibilidades humanas: receptividad, respeto, empatía, creatividad, vitalidad y conciencia cognitiva. La reconciliación, de alguna manera, es una obra de arte. Así es como dichas sensibilidades actúan:

- Receptividad: tanto en la creación y percepción del arte como en el ejercicio de entender a personas distintas o enfrentadas, la observación o escucha empática es imprescindible. De la misma manera como escuchamos una canción nueva, así debemos escuchar también a personas que han sufrido o consideramos enemigas: con curiosidad, deteniendo por un momento nuestro modo de pensar, abriendo nuestras mentes.
- Respeto: los procesos estéticos y de reconciliación requieren respeto; empezando por respetar mutuamente el derecho a existir, hasta respetar la verdad, dolor o agencia de la otra persona.
- Empatía: al percibir una obra de arte a una o un adversario con respeto, se nos activa la capacidad de sentir emociones que no son nuestras (empatía) y trabajamos así el acto de preocuparnos y ocuparnos de esa persona.
- Creatividad: tanto para crear una nueva relación, como para crear una obra de arte y asimilar su influencia, necesitamos usar esta capacidad extraordinaria.
- Vitalidad: el placer y la fuerza de sentirse y/o querer mantenerse vivos son el motor de las personas en procesos creativos y de reconciliación.
- Conciencia cognitiva: al hacernos conscientes de las conexiones entre los elementos exteriores y nuestros pensamientos, sentidos y emociones, ocurre un aprendizaje.

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL ARTE EN PROCESOS DE PAZ?

⁸ Cohen, Cynthia: *A poetics of reconciliation: the aesthetic mediation of conflict* (tesis doctoral, University of New Hampshire, 1997)

ADIORIK GABE: EL ARTE DE LA MEMORIA

La iniciativa *Adiorik Gabe/Sin Adiós* versa en torno a las vulneraciones de derechos humanos ocurridos en el caso vasco, con el objetivo de ofrecer a las víctimas reconocimiento y reparación y difundir el respeto a los derechos humanos en la sociedad. Promovido por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, la primera edición se hizo dentro de Donostia 2016 Capital Europea de la Cultura. En la edición de 2019, se recuerda a tres víctimas vinculadas a la ciudad usando el lenguaje artístico.

El proyecto conecta tres agentes principales: 1) las víctimas y sus allegados, 2) los y las artistas, y 3) la sociedad. Así, cuatro artistas ponen en marcha un proceso creativo con familiares de las víctimas, y este proceso creativo se vuelve también proceso de reconciliación, al ofrecer a los familiares un marco de respeto para recordar a las personas arrebatadas. Al final, en la presentación de las creaciones, la sociedad también entra en este proceso de reconciliación/creación.

El proyecto tiene estas características destacables:

ESCUCHA EMPÁTICA

Los/las artistas ponen en marcha un diálogo con familiares y amistades de las víctimas al comienzo del proyecto. El objetivo es conocer la vida de la persona fallecida, quién fue, qué hacía, qué le gustaba... Estas conversaciones a veces no son fáciles, ya que pueden hacer florecer el dolor de la pérdida y emociones desagradables unidas a ello. La actitud empática de los y las artistas es clave: escuchan las historias sin juzgar, con respeto, curiosidad y apertura. Después, procesan esta información, y comienzan el trabajo creativo. Al presentar las creaciones, esta misma actitud empática se traslada al público: las personas que acuden como público ven, escuchan y sienten las creaciones sin juzgar, con respeto, curiosidad y apertura.

CREATIVIDAD

El trabajo y responsabilidad de las y los artistas es convertir los contenidos compartidos por los familiares en arte e inspiración poética comunitaria. Con los sentimientos, dolores, alegrías,

Una de las funciones del arte es ofrecer a la gente palabras para asimilar su propia experiencia. En cualquier cultura existen espacios de enorme silencio, y parte del trabajo del artista es el de adentrarse en estos espacios y volver del silencio con algo que decir. Esta es una de las razones por las que leemos poesía, porque las/os poetas nos pueden entregar las palabras que necesitamos. Cuando leemos buena poesía, a menudo decimos "Sí, eso es. Así es como me siento".

Ursula K. Le Guin (fuente)

ESCUCHAR, CREAR, RECORDAR: RETRATANDO DESAPARECIDOS DEL SÁHARA

Retratos entre palabras

Los especialistas en cejas, orejas, color y rasgos de los ojos suelen ser agentes de inteligencia, entrenados para identificar sospechosos o seguir objetivos. La policía también tiene programas de retratos robot, que prueban a cambiar los rasgos de la nariz o el pelo, como se cambia de camisa o pantalón.

Para nosotros, en cambio, los detalles son un ejercicio de presencia y de memoria. Por eso son hablados. Las memorias se construyen en un diálogo. Estamos juntos, hablamos de él, de ella. Lo que le gustaba. Su edad. Su comida favorita. Alrededor de la familia, en esta jaima, los cuentos de la vida. Hay varios bocetos que van saliendo en este ir y venir de palabras y de trazos.

Muchos desaparecidos saharauis no tienen siquiera foto. Hamadi y su madre enterraron las fotos en el patio de la casa. Otros las quemaron después de la invasión, por si acaso. O simplemente no hubo medios, ni tiempo en la huida. Los dibujos ocupan el lugar de esa presencia. Algunas veces, los retratos aciertan ahí al lado: a él no se parece, pero es igualito a su hermano. Otras, son todo lágrimas al verlo. Alguien llega con su cámara, para hacer una foto del dibujo que trajo los recuerdos. Otro es un puzle, la nariz de este, pero los ojos de aquel. Aunque todos tienen su milagro:

–Si no se parece a nuestro padre, puede parecerse a otro.

Así, los desaparecidos, vuelven entre nosotros y dejan de ser los desconocidos.

Beristain, Carlos M.; Gil, Alonso; Guzmán, Federico: Memorias nómadas. Dolor y resistencia en el Sáhara Occidental (Icaria, 2013)

recuerdos y demás vivencias difíciles de transmitir con palabras para los familiares, las artistas y los artistas crean significados y atmósferas nuevas, utilizando la música, la danza, imágenes abstractas o metáforas. Cuatro artistas se encargan de la dirección artística, provenientes de cuatro disciplinas o lenguajes artísticos distintos: teatro (Olatz Beobide), música (Juantxo Zerberio), danza (Aiert Beobide) y audiovisuales (Koldo Almandoz). Con libertad, y tanto de forma autónoma, como en cooperación con los demás, sacan todo el jugo a la creatividad. Así, aún y contando con cuatro vías de expresión distintas, forman piezas complementarias entre ellas.

COOPERACIÓN

El arte comprometido no puede estar desconectado de la sociedad, tiene que ser parte de una acción social más compleja⁹. La creación artística toma sentido cuando se expresa dentro de un contexto social y de un marco de interconexión entre sujetos creadores, infraestructuras, instituciones y relaciones colectivas. Esta iniciativa no sólo conecta tres agentes principales (víctimas, artistas, sociedad): el ayuntamiento, organizaciones culturales y pacifistas, expertos en psicoterapia y la universidad, entre otros, también están en el tablero, y el proyecto toma sentido con las aportaciones de todos y todas. Cada agente y persona implicada es parte de esta sociedad y, por tanto, ha vivido o ha sido testigo del conflicto, la tensión o la violencia de alguna manera. Así, la creación resultante no es un artefacto extraño en un museo, ni una iniciativa aislada; es una iniciativa en red insertada en la sociedad.

VIDA

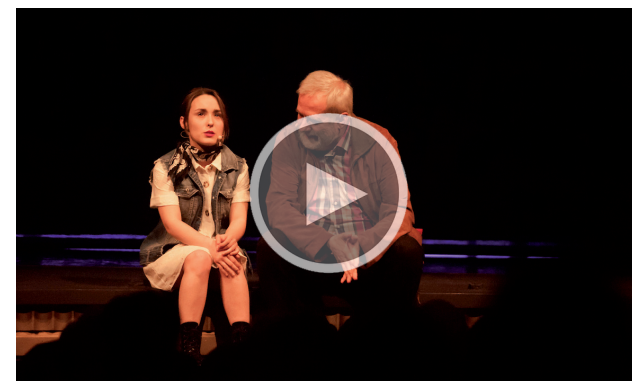
En las iniciativas que se centran en la memoria, suele ser habitual que el protagonismo lo tome el momento donde ocurrió la vulneración de derechos humanos: cuándo y quién mató a la víctima, y su rechazo ético. *Adiorik gabe/Sin adiós*, por su parte, hace suya esta otra perspectiva: recuerda la vida de la persona arrebatada, no su muerte. Las creaciones artísticas emanan viveza. De esta manera, homenajeando lo que fue esa persona, provoca una conexión con la dignidad humana y genera empatía: al fin y al cabo, la persona que se homenajea era alguien como tú y como yo, con sus pasiones, miedos y momentos dulces y agrios. Partiendo de ahí, la reflexión ética llega casi automáticamente: fue injusto, la ausencia de esa persona es una pérdida para toda la sociedad, no queremos que vuelva a ocurrir.

⁹ Parramon, Ramon: *¿Puede el arte resolver conflictos o vive de los conflictos?*. "Crear la Paz". Revista Por la Paz. nº 32. Noviembre de 2017 ([enlace](#))

ADIORIK GABE/SIN ADIÓS: EDICIÓN DE 2016

ADIORIK GABE/SIN ADIÓS: EDICIÓN DE 2019

PARA SUS ALLEGADOS Y PARA TODA LA SOCIEDAD

Esta propuesta sobre la memoria, tiene dos dimensiones, en la medida en que se ubica en la esfera de la reparación y de las medidas simbólicas:

Para la víctima y sus allegados	Para la sociedad
Los aspectos importantes del duelo	Que la sociedad reconozca a las víctimas
Aceptar la dignidad y la valentía de las personas allegadas	Memoria para nuevas generaciones
Esfera para experiencias individuales o familiares	Reconocimiento de responsabilidades o crítica a los perpetradores
A veces, relacionado con rituales	Espacio simbólico humano

Fuente: Martín Beristain, Carlos; (et al.). *El tiempo es ahora*. Argituz.

En este sentido, *Adiorik gabe/Sin adiós* toma en cuenta las dos dimensiones, y cuida a ambas. El espectáculo artístico tiene que tener sentido para las personas allegadas, que tienen que conectar con los significados y narrativas, también a nivel íntimo. Pero el público también se identifica con ello. La pieza no tiene el mismo significado para las personas allegadas o seres queridos y para el público general, y al mismo tiempo, une a los dos.

PROCESO Y RESULTADO

La reconciliación es un proceso, y también un resultado. De la misma manera, *Adiorik gabe/Sin adiós* es proceso y resultado: del proceso creativo, que es también proceso de reparación, deviene una escenificación artística. Ambas son el fundamento del proyecto: el proceso y el resultado. El camino mismo es la meta. Difundir esta perspectiva es, también, profundizar en una cultura de paz y convivencia: tan importantes son los medios como el fin.

LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA CUENTA...

ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA - FAKTORIA (EN EUSKERA)

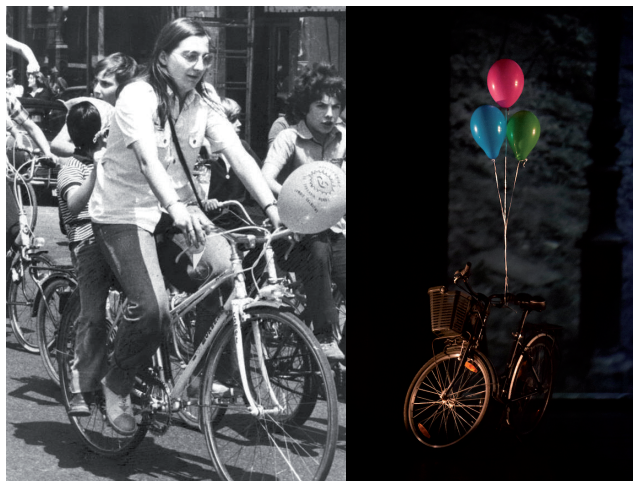
Clic en la imagen

▸ GLADYS

Gladys del Estal Ferreño (Venezuela, 1956 - Tudela, 3 de junio de 1979) fue una activista ecologista de Donostia. Fue asesinada a tiros por la Guardia Civil en una protesta antinuclear que se celebraba en Tudela. *Fuente: Wikipedia*

Era licenciada en informática y, en sus últimos años, compaginaba sus estudios en química y biología con su trabajo como programadora y su activismo. El monolito que hay en su memoria en el parque donostiarra de Cristina Enea se puede leer:

"Oraindik ilusioa zait geratzen"
(*"Aún me queda ilusión"*)

A la izquierda: Gladys del Estal, en una marcha ecologista del barrio de Egia (*Fuente*). A la derecha: una fotografía de la edición de 2019 de *Adiorik Gabe/Sin Adiós*. La bicicleta de Gladys, sin Gladys.

Para saber más: *Número de la Revista Larrun (Arqia)*, dedicado a Gladys del Estal (en euskera).

▸ MAYI

Jose Maria "Mayi" Elizegi Diaz, natural de Pasaia, fue asesinado por ETAm el 4 de octubre de 1976 cuando tenía 25 años. Era chófer del Diputado General de Gipuzkoa, y lo mataron mientras ejercía su profesión en la Avenida de la Libertad, en Donostia.

Era aficionado a los coches y la mecánica, disfrutaba de su profesión y tenía planes de casarse con su novia.

La fotografía del fondo refleja un bonito día que pasaron en la playa los dos hermanos y su hermana en su infancia. A través de la danza, se recordaron momentos felices como el de la foto y los momentos difíciles que vinieron después.

Para saber más: *Testimonio grabado de Tuti Elizegi, de la mano del Instituto Gogora.*

▸ PATXI

Francisco "Patxi" Arratibel Fuentes, natural de Tolosa, lo asesinó ETA el 11 de febrero de 1997, en plenos carnavales tolosarras, delante de su hijo de 12 años. Era empresario, estaba casado y tenía dos hijos.

Vivía en Donostia, pero seguía participando y disfrutando de los carnavales de Tolosa como miembro de la charanga Kabila.

Se utilizó la simbología y música de los carnavales para homenajear la vida de Patxi.

Para saber más: *Ver aquí una entrevista a la viuda de Patxi Arratibel, Susana Ezkurra (ETB, 08/11/2017)*

El Instituto Gogora dispone de un centro de documentación en su sede de Bilbao, donde se pueden consultar testimonios de víctimas de la violencia. Ponte en contacto con Gogora aquí: www.gogora.euskadi.eus | María Díaz de Haro, 3 – 3. solairua, 48013 Bilbo | Tel. +34 944 032844 | gogora.dokumentazioa@euskadi.eus

EN TUS MANOS: CREA LA PAZ

“VIVIMOS TODAVÍA EN UNA CULTURA QUE NOS DICE: EXISTEN QUIENES SON ARTISTAS Y QUIENES NO LO SON.. ESTO ES VERDADERAMENTE INHUMANO, ES DE AHÍ DE DONDE SURGE EL CONCEPTO DE ALIENACIÓN ENTRE LAS PERSONAS”

Joseph Beuys

Todas las personas podemos crear arte y reconciliación. Tras haber leído esta guía, dejamos en tus manos el reto. Para ello, te animamos a hacer este viaje con cinco paradas:

1. Recabar información

La curiosidad es el motor para iniciar cualquier proceso creativo. Investiga, recaba fuentes, piérdete en el mar de la información. Siempre hay más perspectivas, más datos, más conexiones... pero antes de abrumarte y paralizarte, ponte en marcha y continúa con el viaje.

2. Escuchar

Observar sin juzgar es todo un arte que se aprende haciendo. Aquí también usaremos la curiosidad como motor, e intentaremos ser conscientes de nuestros propios prejuicios, emociones y opiniones para que no bloquee nuestra creatividad. Necesitamos apertura y receptividad para profundizar en las realidades que escuchamos y hacer nuevas conexiones.

3. Reflexionar

En esta parada, vamos a sentarnos y saborear el poso que nos ha dejado la escucha. Se puede hacer de forma racional, o se puede procesar a nivel emocional, corporal, sensitivo... depende del lenguaje artístico que prefieras, del tipo de información que proceses y de tus propias habilidades. Se puede hacer en solitario, y se puede hacer en grupo contrastando preguntas y conclusiones. El proceso ético de discernir lo que está bien y lo que no, nos debería acompañar en esta reflexión.

4. Crear

Comienza la fiesta: materializar aquello que nos ha generado todo lo anterior en algo que hasta ahora no existía. No hay libro de instrucciones para esto. Algunas personas usan la disciplina, otras esperan a la inspiración... pero suele ser común sentir incomodidad, frustración, insatisfacción. Sin embargo, en un punto, *algo* surge, siempre. Ya lo tienes.

5. Expresar

Elige tu lenguaje artístico o medio de expresión, combínalos como quieras y úsalos para expresar tu creación con las personas que quieras. A partir de este punto, la creación deja de ser sólo tuya: las personas que lo perciban la harán suya. Qué llega y qué no, cómo llega... deja de estar en tu control. Has creado algo con vida propia. ¡Felicidades!

ANEXO: EXPERIENCIAS Y RECURSOS PEDAGÓGICOS

Esta sección ofrece recursos, experiencias y referencias variadas. No es un listado completo y cerrado, ya que los recursos son infinitos. Se presentan como una suerte de degustación para despertar el interés e investigar más y, sobre todo, como fuente de inspiración.

EL CASO VASCO EN LENGUAJES ARTÍSTICOS

NOVELAS GRÁFICAS

- Alfonso Zapico: *Zubigileak* / *Los puentes de Moscú* (Astiberri, 2018)
- Javier de Isusi: *Baleak ikusi ditut* (Astiberri, 2014). [Aquí un adelanto](#)

LA “COSA” EN LA LITERATURA VASCA

El escritor Iban Zaldúa menciona los siguientes libros en dos artículos publicados en el medio digital Contexto ([uno](#) y [dos](#)), a falta de los escritos por el propio Zaldúa. Todas ellas tratan “La Cosa vasca” (sic.) en alguna medida

- Ramon Saizarbitoria: *Ehun metro* (Editorial Kriseilu, 1976)
- Mario Onaindia: *Grand Placen aurkituko gara* (Haranburu Editor, 1983) / *Grand Place* (Akal, 1985)
- Mikel Hernandez Abaitua: *Etorriko haiz nirekin?* (Elkar, 1991) / *¿Vendrás conmigo?* (Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2010)
- Aingeru Epaltza: *Ur uherrak* (Pamiela, 1991) / *Agua turbia* (Pamiela, 2013)
- Bernardo Atxaga: *Gizona bere bakardadean* (Pamiela, 1993) / *El hombre solo* (Alfaguara, 2006)
- Laura Mintegi: *Nerea eta biok* (Txalaparta, 1994) / *Nerea and I* (Peter Lang Press 2005)
- Bernardo Atxaga: *Zeru horiek* (Erein 1995) / *Esos cielos* (Ediciones B, 1997)
- Ramon Saizarbitoria: *Hamaika pauso* (Erein, 1995) / *Los pasos incontables* (Espasa-Calpe, 1998)
- Mikel Hernandez Abaitua: *Ohe bat ozeanoaren erdian* (Erein, 2001)
- Luistxo Fernandez: *Kontaktua* (Elkar, 1996)
- Xabier Mendiguren: *Berriro igo nauzu* (Elkar, 1997) / *Mi vieja montaña* (Hiru, 2000)

- Arantxa Urretabizkaia: *Koaderno gorria* (Erein, 1998) / *El cuaderno rojo* (Ttarttalo 2003)
- Koldo Izaguirre: *Agirre zaharraren kartzelaldi berriak* (Elkar, 1999) / *Nuevas prisiones del viejo Aguirre* (Ttarttalo, 2001)
- Jose Luis Otamendi: *Euri kontuak* (Susa, 1999)
- Harkaitz Cano: *Pasaia Blues* (Susa, 1999) / *Pasaia Blues* (Ttarttalo, en 2012)
- Joseba Sarrionandia: *Lagun izoztua* (Elkar, 2001)
- Anjel Lertxundi: *Zorion perfektua* (Alberdania, 2002) / *Felicidad perfecta* (Alberdania 2006)
- Itxaro Borda: *Hiruko* (Alberdania, 2003)
- Bernardo Atxaga: *Soinujolearen semea* (Pamiela, 2003) / *El hijo del acordeonista* (Alfaguara, 2004)
- Xabier Montoia: *Denboraren izerdia* (Elkar, 2003)
- Joxe Belmonte: *Hamar urte barru* (Erein, 2003; *Al cabo de diez años*, 2006)
- Jokin Muñoz: *Bizia lo* (Alberdania, 2003; *Letargo*, 2005)
- Juanjo Olasagarre: *Ezinezko maletak* (Susa, 2004) / *Las maletas imposibles* (Bassarai, 2008)
- Jokin Muñoz: *Antzararen bidea* (Alberdania, 2007; *El camino de la oca*, 2008)
- Juanjo Olasagarre: T (*Tragediaren poza*) (Alberdania, 2008; *La alegría de la tragedia*, 2012)
- Hainbat autore: *Haginetako mina* (Txalaparta, 2008)
- Anjel Lertxundi: *Etxeko hautsa* (Alberdania, 2011)
- Uxue Apaolaza, *Mea culpa* (Erein, 2011)
- Harkaitz Cano: *Twist* (Susa, 2011) / *Twist* (Seix Barral, 2013)
- Ramon Saizarbitoria: *Martutene* (Erein, 2012)
- Xabier Montoia: *Azken afaría* (Susa, 2013)
- Jose Luis Otamendi: *Kapital publikoa* (Susa, 2014)

- Lander Garro: **Gerra txikia** (Susa, 2014) / Pequeña Guerra (Txertoa, 2017)
- Unai Elorriaga: **Iazko hezurak** (Susa, 2014)
- Katixa Agirre: Atertu arte itxaron (Elkar, 2015) / **Los turistas desganados** (Pre-textos 2017)
- Hainbat autore: Nuestras guerras. **Relatos sobre los conflictos vascos** (Lengua de Trapo, 2014)
- Juanjo Olasagarre: **Poz aldrebesa** (Susa, 2017)
- Harkaitz Cano: **Fakirraren ahotsa** (Susa, 2018)

ENSAYO

- Xabier Gantzarain: **Zuloa** (Elkar, 2018)
- Edurne Portela: **El eco de los disparos** (Galaxia Gutenberg, 2016)

AUDIOVISUALES

HACIA LA RECONCILIACIÓN: VIDEOTECA DE BAKETIK

Baketik creó una sección en su videoteca donde se incluyen películas y documentales que promueven la reflexión sobre la paz y la convivencia en el caso vasco. Cada película va acompañada de una breve guía didáctica. Su finalidad es facilitar el análisis y la reflexión sobre su contenido, para que puedan orientarnos en el camino hacia la reconciliación.

Actualmente, la colección tiene nueve documentales y una película: *Asier ETA biok*, *Barrura begiratzeko leihoak*, *El valor de la autocrítica*, *Glencree*, *Hablan los ojos*, *Lasa eta Zabala*, *Lluvia seca*, *Pelota vasca*, *Reconciliación* y *Triangulo de la muerte*.

FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

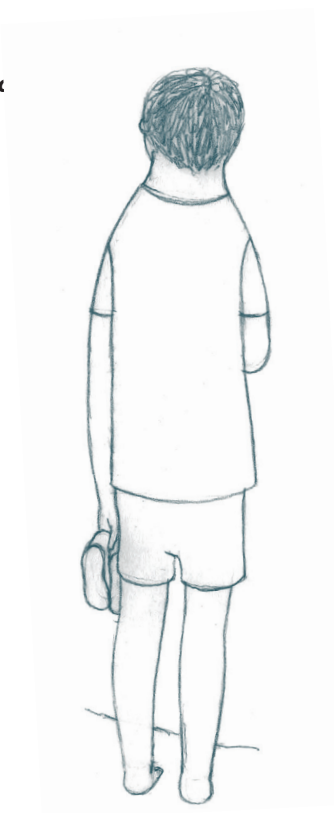
Este festival tiene como objetivo favorecer la reflexión, la sensibilización y el debate en torno a diferentes vertientes de la defensa y vulneración de los derechos humanos, y contribuir a promover una ciudadanía activa y comprometida con la justicia y la equidad social. Todo ello se hace a través del cine, con una programación que incluye algunos de los largometrajes y cortos con temática relacionada con los derechos humanos más importantes de cada año.

[Aquí se puede consultar](#) la base de datos de películas de las distintas ediciones.

CHARLA: LITERATURA Y MEMORIA

Con Iban Zaldúa, Edurne Portela y Katixa Agirre (Gogor Institutua, junio de 2018, Bilbao)

TEATRO

· PROYECTO 43-2

· “BIZIMIÑAK”, ITZEL KONPAINIA

· LOS GONDRA
(UNA HISTORIA VASCA)

· “S(U/A)MINETIK BAKERA”,
ARTEMAN

· “¿Y TÚ QUÉ?” TEATRO-FORO,
BAKETIK FUNDAZIOA

CONFLICTOS Y REALIDADES INTERNACIONALES A TRAVÉS DE LENGUAJES ARTÍSTICOS

NOVELAS GRÁFICAS: UNA SELECCIÓN

Con la ayuda de Komikigunea de Donostia, proponemos esta selección para conocer conflictos y épocas distintas a través del cómic:

- Keiji Nakazawa: ***Pies descalzos: una historia de Hiroshima*** (Debolsillo, 2015)
- Sid Jacobson, Ernie Colon: ***El informe 11-S*** (Panini, 2007)
- Antoni Guiral, Pepe Gálvez, Joan Mundet: ***11-M: la novela gráfica*** (Panini, 2009)
- Ana Penyas: ***Estamos todas bien*** (Salamandra, 2017)
- Ana Penyas: ***En transición*** (Barlin Libros, 2017)
- Miguel Francisco: ***Espacios en blanco*** (Astiberri, 2017)
- Antonio Altarriba, Kim: ***El arte de volar*** (Norma Editorial, 2009)
- Paco Roca: ***El invierno del dibujante*** (Astiberri, 2010)
- Carlos Giménez: ***Paracuellos*** (Ediciones Glénat, 1999 – 2003)
- Alissa Torres: ***American Widow*** (Rizzoli Lizard, 2011)
- Art Spiegelman: ***Maus*** (Reservoir Books, 2019)
- Joe Sacco:
 - ***Notes from a defeatist*** (Fantagraphics, 2003).
 - ***Palestina: en la franja de Gaza*** (Palestine. Colección Trazado, Planeta-DeAgostini Comics, 2002)
 - ***War's End / El final de la guerra*** (Drawn and Quarterly, 2005 / Planeta 2006).
 - ***Gorazde: Zona protegida*** (Safe Area Gorazde. Colección Trazado, Planeta-DeAgostini Comics, 2001)
 - ***El Mediador*** (The Fixer. Planeta-DeAgostini Comics, 2001)
 - ***Notas al pie de Gaza*** (Footnotes in Gaza. Random House Mondadori, 2010)
 - ***Historias de Bosnia*** (Planeta-DeAgostini Comics 2016).
- Nina Bunjevac: ***Patria*** (Turner, 2014)

LIBROS ILUSTRADOS:

- Beristain, Carlos M.; Gil, Alonso; Guzmán, Federico: ***Memorias nómadas. Dolor y resistencia en el Sáhara Occidental*** (Icaria, 2013)
- ***Lxs desconocidxs. Retratos de desaparecidos saharauis***. Artifariti, 2010.

AUDIOVISUALES

- Europa Transit

Europa Transit es uno de los proyectos de Donostia Capital Europea de la Cultura 2016. Consta de diez documentales que se grabaron en varios lugares de Europa, más concretamente en estas ciudades que enfrentan retos de convivencia: Ceuta, Belfast, Dresde, Breslavia, Moscú, Sarajevo, Pafos, Plovdiv, Pristina y Tesalónica.

Cada documental es independiente, pero en todas se destaca el mismo tema principal: cómo enfrenta una comunidad el conflicto y su legado.

Todos los documentales están disponibles [aquí](#).

• **Morir de sueños, Clemente Bernard**

Una historia de la Guerra Civil española.

• **El sueño de Malika, Clemente Bernard**

El destino de las personas que llegan en patera y de las que no consiguen llegar, a través de la historia de Malika.

TEATRO

› EXPERIENCIAS DE AMÉRICA LATINA:

DANZA

› COLOMBIA

En Trujillo, la Asociación de Víctimas recuerda a sus desaparecidos con monumentos. En Cartagena, el grupo "El Colegio del Cuerpo" decidió rendir homenajes a los desplazados del país a través de la danza.

MÚSICA

• **Escola de Cultura de Pau: Programa de música y paz**

Esta página web reúne proyectos, textos y referencias en torno a la música y la paz:

- [Cuadernos de música](#)
- [Acció musical global](#)

JAMES RHODES: MÚSICA Y EL YO INTERIOR

(en inglés con subtítulos en castellano)

ARTES PLÁSTICAS

A través de las arpilleras y otros trabajos textiles, mujeres de contextos donde el conflicto y las vulneraciones de derechos humanos han sido habituales, han podido expresar sus vivencias usando materiales que se hallan en cualquier hogar: agujas, hilo y trozos de tela. Estas creaciones se han visto en sitios como Irlanda del Norte, Inglaterra, España, Chile, Perú, Argentina, Zimbabwe, Alemania o Colombia.

En este documental se muestra la experiencia de Chile.

Más información:

[Museo de la Paz de Gernika](#)

VARIOS

- **Experiencias internacionales**

Sudáfrica, EEUU, Ecuador... el arte ha sido instrumento de paz en muchos conflictos.

- **Embarcada artista**

“Embarcada artista: Arterapia y Artivismo” fue un proceso para tratar necesidades sociales a través del arte, basado en la investigación, la participación y la exposición.

BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS USADAS EN ESTE DOCUMENTO:

- Cohen, Cynthia: *A poetics of reconciliation: the aesthetic mediation of conflict* (doktoresia, University of New Hampshire, 1997) ([enlace](#))
- *Crear la Paz*. Revista Por la Paz. 32. zenbakia. 2017ko azaroa ([enlace](#))
- Fernandez, Jonan: *Educación en ser persona* (Arantzazu Baketik Fundazioa, 2010)
- Fuentes, Agustín: *La chispa creativa* (Ariel, 2018)
- Martín Beristain, Carlos: *Apoyo psicosocial en catástrofes colectivas: de la prevención a la reconstrucción* (Caracas, Venezuela : Asociación Venezolana de Psicología Social-AVEPSPO; Universidad Central de Venezuela, 2000) ([enlace](#))
- Pérez-Sales, Pau: *El concepto de trauma y de respuesta al trauma en psicoterapia*. Norte de Salud Mental 20, 29-36 orr., 2004 ([enlace](#))
- Varona Martínez, Gema: *Arte, memoria y justicia en victimizaciones graves: adiorik gabe* (UPV/EHUko Liburuak, 2017) ([enlace](#))

REFERENCIAS USADAS PARA EL PROYECTO ADIORIK GABE/SIN ADIÓS:

- Hamber, B.: *Sociedades después de la violencia política*. Bellaterra, 2011.
- Igartua, J.; Páez, D.: *Art and remembering traumatic collective events: the case of the Spanish Civil War*. In: J. Pennebaker, D. Páez, B. Rimé (Eds.) Collective
- Martín Beristain, Carlos; (et al.). *Orain da garaia*. Argituz, 2013.
- Martín Beristain, C.; Páez Rovira, D.: *Superando la violencia colectiva y construyendo cultura de paz*. Fundamentos, 2011.
- Pennebaker, J. W., Páez, D., & Rimé, B. (Eds.): *Collective memory of political events: Social psychological perspectives*. Hillsdale, Lawrence Erlbaum, 1997.
- Rogerson, Michelle: *Understanding and Researching Crime and Deviance Through Creative Sources*. Ashgate, 2014.
- *Víctimas*. In: Compilación de documentos generados por el Gobierno Vasco en la Legislatura 2012-2016 en materia de paz y convivencia. Jaurilaritza, Secretaría General para la Paz y Convivencia, 2016.
- Walklate S. L.; McGarry R.; Myhen, G.: *Trauma, Visual Victimology, and the Poetics of Justice*. In: Michael Hviid Jacobsen (Ed. lit.): *The Poetics of Crime: Understanding and Researching Crime and Deviance Through Creative Sources*. Ashgate, 2014.

