

HARRAGA. EN EL (NO) LUGAR DEL OTRO. UN PROYECTO ARTÍSTICO COOPERATIVO EN LA EDUCACIÓN DE POSGRADO

HARRAGA. IN THE (NON) PLACE OF THE OTHER.
A COOPERATIVE ART PROJECT IN POSTGRADUATE EDUCATION

Salvador Conesa Tejada

Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia (Valencia/España).
Profesor de la Universidad de Murcia (Murcia/España).
E-mail: salvador.conesa@um.es

Recebido em: 3 de outubro de 2024
Aprovado em: 5 de janeiro de 2025
Sistema de Avaliação: Double Blind Review
RPR | a. 22 | n. 1 | p. 195-213 | jan./jun. 2025
DOI: <https://doi.org/10.25112/rpr.v1.4017>

RESUMEN

El presente artículo se centró en la necesidad de incorporar en los estudios de enseñanza superior actividades que respondiesen a realidades sociales actuales. Esta aproximación se realizó mediante el desarrollo de una experiencia docente cooperativa enmarcada en estudios artísticos de posgrado en Bellas Artes, cuyo tema versaba sobre los flujos migratorios y los problemas derivados de las políticas migratorias. El objetivo propuesto fue el de crear un proyecto artístico cooperativo capaz de impulsar una mirada crítica a sucesos relacionados con los movimientos migratorios forzados en el sur de Europa. El trabajo lo desarrolló un equipo de trabajo compuesto por el alumnado, el profesorado y agentes sociales; activistas y voluntarias de varias Organizaciones No Gubernamentales: Holes in the Borders, Amigos de Ritsona, Solidary Wheels y No Name Kitchen. La experiencia de estas activistas y voluntarias centró la investigación en dos casos de estudio: la frontera sur española en Melilla, con el proyecto Frontera Sur, y los campos de refugiados en Grecia, llamados centros de recepción e identificación, con el proyecto Alternativa habitacional. Las conclusiones de la investigación derivaron en los resultados del proyecto, visibles a través de los objetos y reflexiones artísticas obtenidas de la investigación. Por otro lado, la experiencia artística de la práctica docente y los resultados metodológicos basados en el arte cooperativo, aportaron un nuevo y necesario enfoque en la enseñanza de posgrado, alejado de procesos de aprendizaje tradicionales y más sensible a los problemas socioculturales actuales.

Palabras clave: Pintura, Escultura, Dibujo, Educación artística, Arte cooperativo.

ABSTRACT

This article focused on the need to incorporate activities in higher education studies that address current social realities. This approach was implemented through the development of a cooperative teaching experience within postgraduate art studies in Fine Arts, centered on migration flows and the issues arising from migration policies. The proposed objective was to create a cooperative art project aimed at fostering a critical perspective on events related to forced migration movements in southern Europe. The project was carried out by a team composed of students, faculty, and social agents, including activists and volunteers from several Non-Governmental Organizations: Holes in the Borders, Amigos de Ritsona, Solidary Wheels, and No Name Kitchen. The fieldwork of these activists and volunteers focused the research on two case studies: Spain's southern border in Melilla, through the Frontera Sur project, and the refugee camps in Greece, known as reception and identification centers, through the Housing Alternative project. The conclusions of the research are reflected in the outcomes of the project, visible through the artistic objects and reflections produced by the investigation. Moreover, the artistic experience of this teaching practice and the methodological results based on cooperative art provided a new and necessary approach to postgraduate education—one that moves away from traditional learning processes and responds more sensitively to current sociocultural issues.

Keywords: Painting, Sculpture, Drawing, Art Education, Cooperative Art.

1 INTRODUCCIÓN

La compleja situación derivada de las políticas migratorias y de la actuación de los gobiernos en sus fronteras y fuera de ellas ha causado una crisis humanitaria global. Los patrones migratorios han sufrido modificaciones relevantes, con un aumento significativo en el número de personas desplazadas: 117 millones. A pesar de que la mayor parte de esa migración es regular y segura, los discursos de odio y la desinformación desvirtúan la imagen de este colectivo, sobre todo el de las personas que migran de un modo no regulado (IOM, 2024). En este sentido, la ausencia de una definición clara para la migración irregular también perjudica a este colectivo. La Organización Internacional para las Migraciones (IOM, 2024) la define como un movimiento de “personas que se desplazan al margen de las normas de los países de origen, de tránsito o de acogida” (IOM, 2011). Sin embargo, son muchas las variables que pueden hacer que una persona migrante se encuentre en una situación irregular, voluntaria o involuntariamente. Son las políticas migratorias las que hacen que dichas personas cambien su estado legal y pasen de ser regulares a irregulares y viceversa (DÜVELL, 2006; VESPE; NATALE; PAPPALARDO, 2017).

Si se pone el foco en la Unión Europea (UE), las políticas migratorias actuales no facilitan ni la seguridad ni la protección de las personas refugiadas o de las que intentan acceder al continente europeo. El informe reciente de Médicos Sin Fronteras (MSF) “Muerte, desesperación y desamparo: el coste humano de las políticas migratorias de la UE” (MSF, 2024), detalla las tácticas agresivas autorizadas por la UE a partir de más de 7900 consultas y testimonios del personal médico y pacientes. La normalización de la violencia contra este colectivo, ya de por sí vulnerable, alcanza su nivel más alto en el territorio fronterizo. Así lo demuestran las denuncias por agresiones, trata de seres humanos, tortura y violencia sexual en las zonas limítrofes, como en los centros de detención de Abu Salim y Ain Zara (MSF, 2024). A pesar de esta situación, en vez de revertir estas políticas inhumanas, se refuerzan, siendo cada vez más los países los que se muestran a favor de endurecer su postura migratoria mediante, como por ejemplo, la creación de centros de internamiento fuera de la UE (RTVE.es, 2024).

En este contexto, el arte se convierte en un contrapeso, un instrumento de reflexión para poner de manifiesto muchas de las injusticias derivadas del mal funcionamiento de las políticas migratorias. Por ello, es necesario introducir nuevas fórmulas de enseñanza en la educación artística superior, capaces de conseguir resultados de aprendizaje (RA) que respondan a la actual situación social derivada de los flujos migratorios. Con ese objetivo, este estudio presenta el resultado de un trabajo de investigación artística realizado en el contexto de la educación artística superior de posgrado.

Este escrito describe una práctica artística cooperativa, desarrollada en un máster universitario, sobre el trayecto que muchos migrantes realizan de forma irregular. El trabajo se plantea con un enfoque de

aprendizaje interdisciplinario, en el que colaboran varios agentes sociales ajenos al entorno académico, creando un equipo de trabajo formado por docentes, estudiantes de Bellas Artes y personas vinculadas a varias organizaciones no gubernamentales; activistas y voluntarias de diversas ONG: Holes in the Borders, Amigos de Ritsona, Solidary Wheels y No Name Kitchen.

La propuesta, debido a la proximidad geográfica y a la ubicación de las ONG colaboradoras, se centra en el desafío humanitario, político y social que representan los movimientos migratorios en el sur de Europa, sobre todo en la ruta del Mediterráneo Occidental, España, y en el Mediterráneo Oriental, Grecia.

El proyecto artístico se centró en la creación de un espacio de exposición común para albergar diferentes acciones y piezas artísticas generadas por el alumnado. El punto de partida de las obras fue el testimonio de personas migrantes sobre el viaje que emprendieron hasta llegar a Europa. Basado en esas experiencias, se buscó un término que simbolizase el sentimiento de necesidad de abandonar tu lugar de origen en busca de un futuro incierto en Europa. La palabra escogida fue *Harraga*, un neologismo argelino que define a inmigrantes irregulares, derivada del árabe marroquí *harq* significa "quemar", acción de quemar (GARCÍA, 2007). Estas personas son los "que queman" las fronteras, las que intentan desplazarse a Europa por rutas inseguras (THE EUROPEAN UNION AND NORTH AFRICA, 2019). En su huida, queman toda la documentación que los identifica al llegar a su destino o poco antes de emprender el viaje para evitar una posible expulsión (SOUIAH, 2012). En las propuestas artísticas creadas, *harraga* no solo se utilizó de forma literal, sino que se hizo en toda su amplitud, como sus derivas sobre la identidad, la pertenencia y la alteridad.

El título del proyecto, *Harraga. En el (no) lugar del otro*, buscaba enfrentar el término *Harraga* frente al "otro", al espectador europeo, ideas relacionadas con el concepto de alteridad, la condición de ser diferente, y la posición marginal proyectada por la cultura visual al ser representados desprovistos de identidad.

2 OBJETIVOS

El propósito principal de esta investigación es analizar y evaluar el desarrollo de un proyecto artístico grupal, enmarcado en la educación superior en Bellas Artes como respuesta a una situación sociocultural concreta; en este caso, a los problemas derivados de las políticas migratorias europeas.

Este proyecto, debido a su carácter cooperativo, persigue incrementar las habilidades, la resolución de problemas y la adquisición de conocimientos del alumnado (JOHNSON; JOHNSON, 1999). Asimismo, la gestión de conflictos y de proyectos artísticos fomenta el desarrollo de competencias emocionales como la empatía, la comunicación asertiva y la gestión del estrés (MARTÍNEZ LIROLA; DÍAZ SORIA, 2014).

Al desarrollarse en un entorno académico, el trabajo grupal permite potenciar las estrategias creativas a partir de temas complejos mediante la reflexión crítica (EISNER, 1996). En este caso, al dar acceso al proceso creativo a los agentes sociales, en una estructura de trabajo totalmente horizontal, se persigue generar sinergias de trabajo en áreas afines y ajenas a las Bellas Artes: la historia, el derecho, la sanidad, etc.

Por otro lado, se espera que, con esta actividad, el alumnado sienta la necesidad de involucrarse en labores sociales, convirtiéndose en ciudadanos activos y comprometidos con la construcción de un mundo mejor (ORNELAS, 2023). A su vez, estas acciones artísticas se convierten en actos de micropolítica que empoderan a los individuos y promueven la transformación social (ORTEGA CENTELLA, 2015). Este proceso colectivo también potencia la interdependencia positiva, donde el éxito individual depende del logro colectivo, promoviendo responsabilidad y colaboración recíproca (BARKLEY et al., 2005; MALDONADO PÉREZ, 2007). Las prácticas colaborativas desarrollan habilidades como la comunicación, la escucha activa, la negociación de ideas y la resolución de conflictos, competencias esenciales en muchos ámbitos de la vida.

3 OBJETIVOS

La investigación se planteó como una experiencia artística diferente a las propuestas tradicionales empleadas en los estudios de posgrado de la educación superior, más centradas en el desarrollo de competencias individuales con un proceso de adquisición de conocimientos unidireccional entre el profesorado y el alumnado.

Este ejercicio se enfocó en una serie de actividades participativas e interdisciplinarias, a través de la colaboración de la práctica artística con otras acciones relacionadas con el trabajo social comunitario. Esta metodología sitúa al alumnado en el centro del proceso formativo, alentándolo a investigar y resolver problemas de forma autónoma (MALDONADO PÉREZ, 2007, 2008), a la vez que repercute en el rendimiento del alumnado y en las relaciones entre estudiantes, "sentando así las bases de una comunidad de aprendizaje en la que se valore la diversidad" (JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 1998). En este caso, el arte en todas sus formas actúa como catalizador de creatividad e innovación, promoviendo el pensamiento divergente y la exploración.

A nivel didáctico, la realización de este ejercicio ayudó a incorporar fórmulas de trabajo híbridas entre la producción artística, el activismo político y las pedagogías cooperativas, empleadas para catalizar "los impulsos estéticos, sociopolíticos y tecnológicos, en un intento de desafiar, explorar o borrar las fronteras y las jerarquías que definen tradicionalmente la cultura tal y como ésta es representada desde

el poder" (FELSHIN, 2001). La acción de cooperar, definida como "obrar juntamente con otro u otros para la consecución de un fin común" (DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2022), conlleva un esfuerzo colectivo capaz de afrontar la resolución de conflictos. En la experiencia práctica propuesta, se trató de dar respuesta activa mediante la expresión artística a determinadas situaciones socioculturales provocadas por leyes migratorias que, en la mayoría de las situaciones, suelen perjudicar a los más vulnerables.

Durante el proyecto, se aplicaron las siguientes metodologías docentes: clases centradas en contenidos teóricos, trabajo de estudio y taller, salidas de trabajo de campo, seminarios impartidos para grupos reducidos y trabajo de estudio y taller. Todas ellas a partir de las actividades formativas dirigidas, supervisadas y proyectuales. Teniendo estas actividades como referencia, se realizó un cronograma inicial como una guía orientativa sobre la que articular el proyecto a lo largo del curso. En él se marcaron las actividades sobre las que el alumnado y el resto del equipo centrarán sus objetivos parciales, sin olvidar el objetivo metodológico principal: lograr un espacio en el que constituir un grupo activo en la investigación y producción artística.

4 METODOLOGÍA

La investigación se planteó como una experiencia artística, diferente a las propuestas tradicionalmente encontradas en los estudios de posgrado de la educación superior, que se centran en el desarrollo de competencias individuales y en las cuales el proceso de adquisición de conocimientos es unidireccional entre el profesorado y el alumnado.

Este ejercicio de aprendizaje colaborativo se enfocó en una serie de actividades participativas e interdisciplinarias, a través de la colaboración de la práctica artística con otras acciones relacionadas con el trabajo social comunitario. Esta metodología situaba al alumnado en el centro del proceso formativo, alentándolo a investigar y resolver problemas de forma autónoma (MALDONADO PÉREZ, 2007, 2008), a la vez que repercutió en el rendimiento del alumnado y en las relaciones entre estudiantes, "sentando así las bases de una comunidad de aprendizaje en la que se valore la diversidad" (JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 1999). En este caso, el arte en todas sus formas actuó como catalizador de creatividad e innovación, promoviendo el pensamiento divergente y la exploración.

A nivel didáctico, la realización de este ejercicio ayudó a incorporar fórmulas de trabajo híbridas entre la producción artística, el activismo político y las pedagogías cooperativas, empleadas para catalizar "los impulsos estéticos, sociopolíticos y tecnológicos, en un intento de desafiar, explorar o borrar las fronteras y las jerarquías que definen tradicionalmente la cultura tal y como ésta es representada desde el poder" (FELSHIN, 2001). La acción de cooperar, definida como "obrar juntamente con otro u otros para

la consecución de un fin común” (DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2022), conlleva un esfuerzo colectivo capaz de afrontar la resolución de conflictos. Así, en este proyecto grupal se trató de dar respuesta activa mediante la expresión artística a determinadas situaciones socioculturales provocadas por leyes migratorias que, en la mayoría de las situaciones, suelen perjudicar a los más vulnerables.

Durante la actividad, se aplicaron las siguientes metodologías docentes: clases centradas en contenidos teóricos, trabajo de estudio y taller, salidas de trabajo de campo, seminarios impartidos para grupos reducidos y trabajo de estudio y taller. Todas ellas a partir de las actividades formativas dirigidas, supervisadas y proyectuales. Teniendo estas actividades como referencia, se realizó un cronograma inicial como una guía orientativa sobre la que articular el proyecto a lo largo del curso. En él se marcaron las actividades sobre las que el alumnado y el resto del equipo centrarán sus objetivos parciales, sin olvidar el objetivo metodológico principal: lograr un espacio en el que constituir un grupo activo en la investigación y producción artística.

5 ARTE Y MIGRACIÓN

El arte contemporáneo dispone de múltiples referentes con temas vinculados a los movimientos migratorios, así como a las consecuencias de las políticas en esta materia y el riesgo que implica el desplazamiento en ciertas fronteras. Artistas de todo el mundo se han aproximado a estas cuestiones a través de proyectos que abordan esta crisis humanitaria desde diversos ángulos y disciplinas.

En 2001, el Museo del Hudson River presentó *Border Cantos, Sonic Border*, en el que colaboraron el escultor y compositor Guillermo Galindo (México, 1960) y el fotógrafo Richard Misrach (Estados Unidos, 1949). En esa exposición, los artistas trataron la preocupante situación de muchos migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos, utilizando fotografías y objetos del proceso de migración transformados en instrumentos de sonido (HUDSON RIVER MUSEUM, 2001).

Para el artista chileno Alfredo Jaar (Chile, 1956), la instalación se convirtió en su medio para abordar los problemas fronterizos en Estados Unidos. Mediante su obra *The Cloud* (2000), incide en este tipo de iniciativas artísticas, ya que “no se puede crear nada que de alguna manera no contenga una concepción del mundo. Y esa concepción del mundo contiene una ideología política” (RODRÍGUEZ, 2016). Su trabajo reflexiona sobre la identidad de Europa y pone de manifiesto el creciente movimiento político antiinmigrantes en la Unión Europea.

Otros artistas, como Adrian Paci (Albania, 1969) o Ai Weiwei (China, 1957), utilizan el vídeo para denunciar sus propias experiencias de migración y exilio. En la obra de Paci, *Albanian Stories* (1999), el artista plasma una serie de cuentos de hadas contados por su hija, de tres años, sobre el éxodo familiar,

un relato reforzado por la fuerza expresiva del vídeo. Por otro lado, el vídeo de Weiwei, *Human Flow* (2017), aborda con el mismo medio visual pero con un lenguaje diferente, otras realidades, enfatizando en el sufrimiento y la esperanza de los migrantes que lo protagonizan.

Artistas como Mohamed Bourouissa (Argelia, 1978) o Griselda San Martín (España) hacen uso de la fotografía. Bourouissa, en su serie *Périphérique* (2005-2008), escenifica con instantáneas de amigos y conocidos situaciones derivadas de las políticas o discursos de odio; fotografías que muestran la tensión violenta causada por los disturbios de 2005 en Francia. Para San Martín, su serie fotográfica *The Wall* (2018) simboliza el sentimiento antiinmigrante en Estados Unidos a través de fotografías de la valla de Tijuana en la frontera entre Estados Unidos y México.

Todas las narrativas anteriores conectan en muchas ocasiones dando lugar a encuentros o exposiciones colectivas. Un ejemplo lo tenemos en las exposiciones recientes vinculadas con el desplazamiento global: *The Warmth of Other Suns: Stories of Global Displacement* (2019) y *When Home Won't Let You Stay: Migration through Contemporary Art* (2019). Las dos exposiciones, realizadas en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y en The Phillips Collection de Washington, analizan la respuesta de más de cien artistas contemporáneos a la migración y el desplazamiento forzoso a través de distintas respuestas artísticas.

6 CASOS DE ESTUDIO. ALTERNATIVA HABITACIONAL Y FRONTERA SUR

Tal y como se confirma en el apartado anterior, el arte contemporáneo se consolida como una herramienta valiosa para activar la sensibilidad ante la crisis humanitaria derivada de los flujos migratorios. Es en dicho contexto donde se planteó esta investigación artística cooperativa, enmarcada en la educación superior en Bellas Artes, realizada con el fin de generar reflexión sobre problemáticas socioculturales contemporáneas y activar emocionalmente al alumnado en cuanto a los discursos artísticos y su capacidad de generar conciencia a través del arte.

Para esta investigación, que partió de un enfoque de aprendizaje interdisciplinario, se formó un equipo compuesto por docentes, estudiantes de máster en Bellas Artes, artistas migrantes y colaboradoras de varias organizaciones no gubernamentales; activistas y voluntarias de diversas ONG: *Holes in the Borders*, *Amigos de Ritsona*, *Solidary Wheels* y *No Name Kitchen*.

La actividad se inició con los relatos de las voluntarias de las ONG y una puesta en común sobre las dificultades con las que se encontraban diariamente, muchas de ellas derivadas de políticas migratorias ineficaces. En esta primera sesión se establecieron dos casos de estudio sobre los que centrar la investigación artística: el primero denominado *Alternativa Habitacional*, iniciativa promovida por Holes in

the Borders, y el segundo titulado *Frontera Sur*, que engloba las experiencias de Solidary Wheels y No Name Kitchen en Melilla.

CASO DE ESTUDIO 1. ALTERNATIVA HABITACIONAL. HOLES IN THE BORDERS.

Como parte de la organización *Hole in the Borders*, Natalia Pelaz, médico de familia, compartió su experiencia de más de tres años trabajando en Grecia en el campo de El Pireo. Por otro lado, Laila Ben Chaouat El Fassi, intérprete jurada (árabe-español) y una de las cofundadoras de *Hole in the Borders*, también presentó su experiencia de cinco años en Grecia. Las dos se conocieron en el campo de refugiados de El Pireo en 2016, abierto en 2015 en el mismo puerto de Atenas, que recibía a personas, procedentes principalmente de Siria, que solicitaban protección internacional. Su llegada coincidió con el cierre de la ruta de los Balcanes debido al acuerdo Unión Europea (UE)-Turquía ("Declaración UE-Turquía, 18 De Marzo De 2016", 2016), recorrido utilizado por refugiados para llegar al norte de Europa atravesando Turquía, Grecia, Bulgaria o Macedonia, Serbia, Croacia y Eslovenia. Un mes después de la ratificación del tratado, se implementó una restricción geográfica, de manera que aquellas personas que solicitaban asilo en las islas griegas se encontraban impedidas de acceder a la península griega hasta que no se hubiera completado el proceso de tramitación de su petición de asilo. Como resultado, se vieron obligadas a permanecer en las islas durante un periodo de uno o dos años.

Tras la aplicación de la restricción geográfica, un total de 36.000 personas quedaron atrapadas en territorio griego sin poder continuar su viaje hacia Europa. El campo de refugiados de El Pireo fue establecido en 2016 y en gran medida estaba coordinado por activistas, quienes brindaban apoyo en la distribución de alimentos, materiales básicos y atención sanitaria. La asistencia médica, inicialmente ofrecida de tienda en tienda, fue llevada a cabo a través de consultas en una pequeña caravana equipada con instrumentos médicos donados por una familia de Cataluña. El campo de El Pireo estaba compuesto por tiendas de campaña que no reunían las condiciones sanitarias básicas. Finalmente, la presión de las empresas portuarias llevó al anuncio de Yanis Muzlas de la evacuación de los campos de refugiados.

En 2016, se llevó a cabo un desalojo forzado de un campo de refugiados, el cual comenzó con la reubicación de las familias afganas mediante el uso de vehículos militares y maquinaria mecánica para recoger y desechar las tiendas de campaña, todo ello con solo quince minutos de preaviso. La mayoría de las personas afectadas no tuvieron la oportunidad de recoger sus pertenencias personales, lo cual generó una situación de caos e impotencia entre refugiados y activistas. Las familias afganas fueron reubicadas en el campo de refugiados de Oinofyta, mientras que las de nacionalidad siria fueron llevadas al campo de Trikala. Estos campos se encontraban aislados, lo cual llevó a muchas personas a tomar la decisión de regresar a Atenas para continuar con sus solicitudes de asilo. Laila recordó que, tras el acuerdo UE-

Turquía, el gobierno griego construyó los llamados centros de recepción e identificación en las islas más cercanas a Turquía, como si se tratara de una barrera. Además, los campos como los de Moira, Quios, Samos, Kos o Leros se encontraban en lugares apartados. Estos centros comenzaron a masificarse ya que solo las personas cuyas solicitudes de asilo eran favorables podían salir de las islas; mientras tanto, debían esperar en el campo. Esta situación generó una precariedad en las personas refugiadas debido a la falta de infraestructura adecuada para esta situación, lo que a su vez provocó enfermedades físicas como la sarna y enfermedades mentales como la ansiedad o psicosis. Los disturbios en estos campos eran comunes, como el incendio del campo de Moria (Lesbos) en septiembre de 2020, el cual obligó a cientos de personas a desplazarse hacia la ciudad, bloqueadas por las autoridades, quienes intentaron contenerlas y disuadirlas con gases lacrimógenos.

En ese contexto, surgió la asociación *Hole in the Borders*, como una respuesta a la necesidad de implementar varias acciones para abordar la situación. Una de estas iniciativas fue la denominada "alternativa habitacional", que buscaba brindar apoyo a los hombres de entre 18 y 25 años no acompañados en los campos de refugiados debido al escaso espacio disponible en las carpas habilitadas para ellos. Se les proporcionaba una vivienda compartida y ayuda legal y cultural. En principio se abrió una sola vivienda, pero al año siguiente, con la ayuda de otra ONG, *Amigos de Ritsona*, se consiguieron abrir hasta tres viviendas. La primera se utilizó para hombres que no hablaban ni griego ni inglés, con el propósito de facilitar la integración lingüística. Los otros dos pisos se utilizaron para realizar actividades relacionadas con la integración laboral. En general, se les ayudaba con todo lo relacionado con la adaptación administrativa y cultural básica requerida para vivir en Grecia. Las activistas y voluntarias Alba Sánchez-Pedreño Sánchez y Teresa Sancho Carrasco también compartieron sus experiencias personales en relación con su trabajo voluntario con la Asociación *Amigos de Ritsona* y su colaboración con *Hole in the Borders*, ayudando a acondicionar viviendas hasta 2020, momento en el que el proyecto cerró debido a la falta de financiación.

CASO DE ESTUDIO 2. FRONTERA SUR. SOLIDARY WHEELS Y NO NAME KITCHEN.

Las compañeras Carmen Lucía, abogada encargada de la parte legal del proyecto, y Christine Thao Tyler, fotoperiodista y ecologista política, presentaron un enfoque diferente con su proyecto "Frontera Sur". El proyecto, en el que también colabora No Name Kitchen (NNK), se desarrolla en Melilla y se centra en la intervención social, basándose en la denuncia, la incidencia y el acompañamiento legal. El trabajo se realiza principalmente con migrantes que viven en la calle, tratando de cubrir sus necesidades básicas y realizando acciones de protesta para que se reconozca su derecho a servicios como la salud gratuita, vivienda digna, entre otros. En su presentación, destacaban el peligro de los obstáculos físicos instalados

por las autoridades españolas y los riesgos que enfrentan los migrantes en cada intento de cruzar la frontera.

Es importante señalar que las contribuciones de las compañeras de Solidary Wheels se realizaron en febrero de 2021, antes del trágico incidente ocurrido en la valla fronteriza de Melilla el 24 de junio de 2022, que causó la muerte de 23 personas y dejó a 77 migrantes desaparecidos, cuyo número real de muertos se desconoce ("Investigación BBC", 2022). En su intervención ya señalaban lo complicada que resulta la situación legal para las personas que logran cruzar la frontera en Melilla. En estos casos, las leyes creaban y crean una serie de barreras invisibles que sistemáticamente violan el derecho de menores a disponer de vivienda digna, acceso a educación y salud. Como resultado, indicaban que muchos jóvenes se veían obligados a asumir situaciones de alto riesgo como el *riski*, es decir, intentos desesperados por parte de menores y mayores por acceder a la península.

Christine propuso al grupo de artistas, alumnado de la asignatura y cualquier otro artista interesado, una colaboración con el Proyecto Fanzine. Las aportaciones a dicha publicación, necesidades artísticas reales, se basarían en cubrir el grafismo e ilustración de imágenes de tres fanzines: *Leyes que no protegen*, *Harraga Dreams* y *Un año en Melilla*, basados en la recopilación de entradas al blog de la organización durante su primer año en Melilla. Estos proyectos se destacan por abordar la situación de los migrantes desde una perspectiva positiva, desvinculada de cualquier connotación negativa o de victimización, frecuentemente atribuida a la influencia de los medios de comunicación en la difusión de noticias relacionadas con este tema.

7 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA. HARRAGA: EN EL (NO) LUGAR DEL OTRO

De inicio, para favorecer el trabajo cooperativo durante la investigación, se programó una serie de encuentros síncronos, presenciales y virtuales, reuniones focales entre miembros del grupo de trabajo y desarrollo individual de la investigación, mostrando los avances en un entorno compartido online.

La primera reunión del equipo de trabajo consistió en una extensa charla por parte de las activistas y voluntarias, quienes describieron los casos de estudio anteriormente mencionados. Tras las presentaciones, se generó un debate en torno a la temática tratada en el que el alumnado pudo reflexionar sobre los flujos migratorios y compartir sus opiniones y vivencias. Sorprendió el conocimiento tan sesgado que existía sobre las leyes fronterizas, en gran parte derivado de la información difundida por los medios de comunicación.

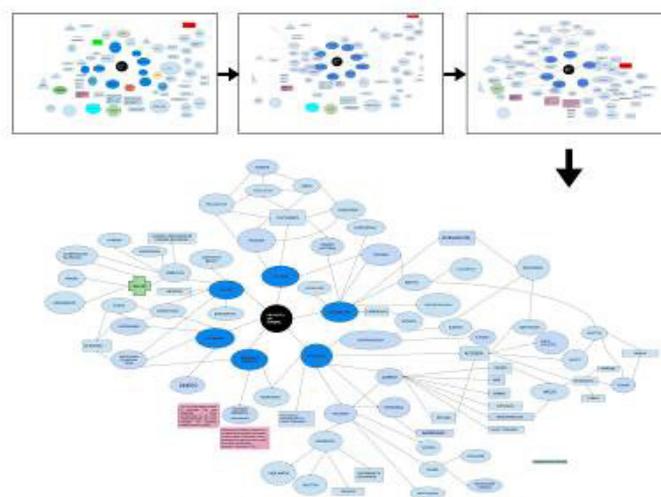
Una vez finalizada la primera puesta en común del equipo de trabajo, los esfuerzos se centraron en seguir investigando sobre los movimientos migratorios en las fronteras europeas. Se propuso al

alumnado, como parte del trabajo autónomo, compartir de modo asíncrono publicaciones que ayudasen en el desarrollo de la investigación artística. Para ello, se habilitó una herramienta en el Aula Virtual (AV), espacio virtual del alumnado, llamada Blog. Este canal de información permitió almacenar un gran número de publicaciones, casi todas de prensa digital, relacionadas con la investigación.

Tras esta primera aproximación, el procedimiento continuó con la creación de una propuesta artística en colaboración. Para lograrlo, se elaboró un esquema conceptual basado en los conceptos obtenidos a través de las discusiones con las ONG. El diseño de dicho esquema se realizó utilizando una pizarra interactiva, permitiendo la colaboración en tiempo real.

Siguiendo el esbozo inicial, se procedió a ordenar e interconectar las ideas, lo cual condujo al título provisional del proyecto de investigación artística como elemento central, del cual se derivaron cuatro conceptos clave: cultura, educación, migración, emergencia climática, economía y política. A partir de estos conceptos clave, se desarrollaron las ramificaciones de los demás conceptos. Este esquema inicial fue el primer paso para conceptualizar las conexiones entre las obras que se generaron (Figura 1).

Figura 1 – Evolución del esquema gráfico conceptual

Fuente: Material didáctico del aula.

En la siguiente sesión de trabajo, el proyecto se centró en determinar cómo agrupar las ideas derivadas de la investigación previa. Tras un debate, se llegó a la conclusión de crear un espacio de exposición común para alojar las diferentes acciones y piezas artísticas, con el objetivo de sensibilizar al espectador sobre los temas tratados. El grupo acordó el título bajo el cual se agruparían las obras: "Harraga. El (no) lugar del

otro”, en referencia al término *Harraga*, tal y como se planteaba en uno de los proyectos presentados por Christine Thao Tyler, "*Harraga Dreams*". También se acordó estructurar la investigación en cinco campos de acción, derivados del trayecto que tienen que recorrer las personas que no disponen de otra vía para acceder a Europa: inicio, camino, lugar, futuro y realidad. Una vez que se establecieron las características principales de las obras y los temas a abordar, el equipo de trabajo procedió a generar los proyectos tanto de forma individual como colectiva en el taller.

8 RESULTADOS

Los resultados de la investigación artística fueron variados, consiguiendo expresiones artísticas en diversas disciplinas. Todas las propuestas fueron materializadas durante la duración del proyecto, conforme a los itinerarios de investigación artística acordados: inicio, camino, lugar, futuro y realidad.

Continuando con la dirección establecida por el equipo de trabajo, el primer campo de acción fue el de "Inicio". La obra *Archivos errantes*, generada a partir de la investigación liderada por María Sánchez, reflexionaba en torno a conceptos como viaje, hogar e identidad. La obra estaba compuesta por tres módulos textiles que simbolizan lo que dejamos atrás y lo que llevamos con nosotros en nuestra partida (Figura 2).

Figura 2 – *Archivos errantes*. María Sánchez Gea.

Fuente: Fotografía de la artista (2021)

El estudiante Salvador Alcón Pina propuso fundamentó su obra en el "Camino", un trayecto marcado por los preparativos, los instantes previos a cruzar la frontera para los hárragas; el momento de quemar la documentación. La obra se define por una serie de objetos quemados sobre pasaportes en blanco (Figura 3). Salvador pone así el énfasis en los documentos que identifican a las personas migrantes, superpuestos con objetos personales "simulados" que dejan atrás.

Un discurso similar se encuentra en la obra de Núria Güell (España, 1981), *Apátrida por voluntad propia*, en la que solicitó renunciar a su nacionalidad, un acto de protesta sobre la construcción identitaria impuesta. La iniciativa no tuvo éxito, ya que el Estado español no contempla la renuncia individual.

Figura 3 – Sin título. Salvador Alcón Pina

Fuente: Fotografía del artista (2021)

Sobre el mismo concepto de “Camino”, María Soledad González-Reforma Martínez desarrolla un proyecto titulado *Imaginario para el futuro*. Inspirado en la obra de Nobukho Nqaba (Sudáfrica, 1992), María Soledad propone trabajar sobre una unomgcana, una bolsa cuadrículada muy resistente y económica utilizada para desplazamientos largos.

Si Nobukho propone instalaciones con el único uso de esta tela para cubrirlo todo en su obra *The bag is my home*, una clara alusión a la supervivencia y la migración, Soledad propone resignificar el viaje modificando su volumen y su estética. Lo hace siguiendo un diseño de patrones capaz de aprovechar las costuras originales para crear una mochila mucho más pequeña y con un diseño similar a las pequeñas mochilas de estudiantes europeos.

Después de “Camino”, el siguiente concepto era el de “Lugar”, utilizado para definir el tiempo que los migrantes pasan en tierra de nadie: en campos de identificación, en casas clandestinas o vagando por las ciudades fronterizas hasta llegar al continente europeo. En ninguno de estos casos su estancia es agradable, ya que viven situaciones lamentables durante largos periodos de tiempo.

Escenificando este concepto de “Lugar”, María Briones Ballester, en su obra *Where (is) home?*, muestra el desplazamiento forzoso y la situación vivida en el campo de Moira. Su obra consiste en frágiles viviendas de vidrio cubiertas de papel quemado (Figura 4). El tiempo invertido en la construcción de cada uno de los cubículos de vidrio y el detalle transferido a la obra se convierte en la metáfora perfecta al quemarse en segundos, sin posibilidad de reconstrucción.

Figura 4 – . *Where (is) home?* María Briones Ballester

Fuente: Fotografía del artista (2021)

En el apartado “Futuro”, la propuesta de María Dolores Esparza Sánchez, con el proyecto *Hilo rojo*, pretendía arrojar un hilo de esperanza ante las atrocidades vividas por niñas y mujeres en territorios fronterizos. En el proyecto se realizó una acción conjunta de bordado a partir de un llamamiento público en territorio español (Figura 5). El proceso evoca al colectivo Fuentes Rojas, Bordando por la paz y la memoria en México, a modo de denuncia social, así como a la iniciativa del colectivo Greenham Common, un ejemplo de protesta no violenta ante la proliferación nuclear.

Figura 5 – . *Hilo rojo.* María Dolores Esparza Sánchez

Fuente: Fotografía del artista (2021)

Entre las investigaciones que abordaron el tema de “Realidad”, realizadas mediante una acción artística, destaca el trabajo de Marta Miras, María Milanés y María Luisa Prior, titulado *Malas hierbas* (Figura 6).

Figura 6 – . *Malas hierbas*. Marta Miras, María Milanés y María Luisa Prior

Fuente: Fotografía del artista (2021)

El proyecto estaba focalizado en la burocracia y las barreras legales a las que están sometidas las personas migrantes cuando consiguen llegar a un país europeo. Dichos obstáculos burocráticos, recogidos de una serie de testimonios antes de realizar la acción, sirvieron para realizar una analogía entre las consideradas malas hierbas, que no suelen ser bienvenidas, y las personas migrantes que luchan por sobrevivir a pesar de los obstáculos. La acción comenzó con la recogida de plantas silvestres próximas a la Oficina de Extranjería de Murcia, que posteriormente se trasplantaron en maceteros y se colgaron en la valla de la oficina.

CONCLUSIONES

Tanto el arte colaborativo como los proyectos artísticos de denuncia social no responden a métodos tradicionales de enseñanza universitaria convencional. El resultado de esta investigación favoreció el desarrollo de la investigación y la resolución de problemas reales, incrementando su nivel de compromiso y derivando en una motivación intrínseca y un aprendizaje duradero.

Del mismo modo, se alcanzó el propósito inicial: la creación de obras artísticas en un entorno cooperativo junto a las ONG en un ámbito universitario de educación superior de posgrado. Además, también se constata la consecución de los siguientes objetivos, entre los logros más destacados:

- Desarrollo de una investigación artística con impacto social: El proyecto demostró ser una respuesta efectiva a los problemas derivados de las políticas migratorias, permitiendo al alumnado abordar situaciones socioculturales complejas mediante metodologías de aprendizaje basadas en el arte cooperativo.
- Adquisición de habilidades y competencias emocionales: La participación en el proyecto mejoró notablemente las habilidades de resolución de problemas y gestión de proyectos artísticos,

además de fortalecer competencias emocionales como la empatía, la comunicación asertiva y el manejo del estrés.

- Fomento de creatividad y pensamiento crítico: El entorno académico promovió el desarrollo de estrategias creativas y la reflexión crítica en torno a temas complejos, potenciando en los estudiantes una comprensión más profunda de la realidad social.
- Creación de un entorno interdisciplinario: La estructura horizontal del proyecto facilitó la colaboración entre áreas diversas como historia, derecho y sanidad, enriqueciendo la experiencia educativa y ampliando el impacto del proyecto artístico.
- Aumento del compromiso social y sentido de responsabilidad colectiva: El proyecto incentivó el compromiso del alumnado en actividades sociales y demostró que las prácticas artísticas colaborativas pueden actuar como actos de micropolítica, promoviendo la transformación social y empoderando a los estudiantes para contribuir activamente a un mundo mejor.

Por otro lado, las obras realizadas a partir de la investigación artística respondían a las premisas iniciales, siendo proyectos de alta calidad artística y destacando por su sensibilidad ante las cuestiones migratorias. Además, muchas de las investigaciones iniciadas en el aula han servido para plantear trabajos teóricos más extensos, dando continuidad a la colaboración con ONGs. Del mismo modo, las colaboradoras y voluntarias de las ONG han encontrado vías de comunicación a través del arte válidas para la difusión de las injusticias vividas durante su experiencia en el terreno.

El trabajo también sirvió para reflexionar en torno al proceso de creación colectivo y su fuerte aumento en detrimento del trabajo individual del artista. Se ha podido demostrar la eficacia de un equipo multidisciplinario en este tipo de proyectos cooperativos orientados a realizar acciones artísticas de denuncia social. Del mismo modo, se ha podido comprobar en algunas de las propuestas, el interés de la comunidad en participar en este tipo de actividades centradas en promover la inclusión y denunciar injusticias.

Por último, es importante destacar la predisposición inicial del alumnado, ya que en muchos casos la visión inicial de algunos estudiantes de la situación migratoria en el sur de Europa no era exactamente la mostrada por las ONGs. Un aspecto fundamental para desarrollar una conciencia crítica de la realidad es mantener distancia de la información sesgada que difunden diversos medios de comunicación y ciertos discursos políticos interesados.

REFERENCIAS

ABDEL GHAFAR, Adel (ed.). **The European Union and North Africa: Prospects and Challenges**. Estados Unidos: Brookings Institution Press, 2019.

BARKLEY, E. F.; CROSS, K. P.; MAJOR, C. H. **Collaborative Learning Techniques: A Handbook for College Faculty**. San Francisco: Jossey-Bass, 2005. 304 p.

BBC NEWS MUNDO. Investigación BBC: cómo la policía española vio y no impidió que decenas de migrantes murieran en su frontera con Marruecos. BBC News Mundo. [On-line]. 2 nov. 2022. Disponible en: <<https://n9.cl/gce2n>>. Acceso em: 2023.

CONSEJO EUROPEO. Declaración UE-Turquía, 18 de mar. de 2016. Consilium. [On-line]. 18 mar. 2016. Disponible en: <<https://n9.cl/wkuacb>>. Acceso em: 2024

DÜVELL, F. Crossing the fringes of Europe: Transit migration in the EU's neighbourhood. **Centre on Migration, Policy and Society**, Working Paper No. 33, University of Oxford, 2006.

EISNER, E. W. **The educational imagination: On the design and evaluation of school programs**. New York: Macmillan, 1994.

FELSHIN, N. ¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo. **Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa**. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1999. p. 61-80.

HUDSON RIVER MUSEUM. Border Cantos | Sonic Border. [On-line]. 2001. Disponible em: <<https://www.hrm.org/exhibitions/border-cantos-sonic-border/>>. Acceso em: 2024.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM). Informe sobre las migraciones en el mundo 2024. 2024. Disponible em: <<https://n9.cl/g9zehj>>. Acceso em: 10 jun. 2024.

JOHNSON, D. W.; JOHNSON, R. T. **Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning**. Reino Unido: Allyn and Bacon, 1999.

JOHNSON, D. W.; JOHNSON, R. T.; HOLUBEC, E. **Cooperation in the Classroom**. Boston: Allyn and Bacon, 1998.

MALDONADO PÉREZ, M. Aprendizaje basado en proyectos colaborativos. Una experiencia en educación superior. **Laurus**, v. 14, n. 28, p. 158-180, 2008.

MALDONADO PÉREZ, M. El trabajo colaborativo en el aula universitaria. **Laurus**, v. 13, n. 23, p. 263-278, 2007.

MARTÍNEZ LIROLA, M.; DÍAZ SORIA, M. Trabajo cooperativo y competencias emocionales: un tándem esencial en el aula universitaria. In: **JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA**, 12., 2014, Alicante. **El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad**, 2014. p. 1186-1198.

MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF). Muerte, desesperación y desamparo: el terrible precio de las políticas migratorias de la EU, 2024. Disponível em: <<https://n9.cl/4wvzf>>. Acesso em: 2024.

MOSCOSO GARCÍA, F. **Diccionario español árabe marroquí: árabe marroquí español**. España: Fundación Ibn Tafuyl de Estudios Árabes, 2007.

ORNELAS, M. Accionar desde Laboratoria Performativa: Una propuesta de activismo. **Revista Arte, Imagen y Sonido**, 5, p. 38-46, 2023.

ORTEGA CENTELLA, V. El activismo como acción estratégica de nuevas narrativas artístico-políticas. **Calle14**, 10(15), p. 100-111, 2015.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. [En línea]. 2022. Disponível em: <<https://dle.rae.es/cooperar>>. Acesso em: 16 jun. 2022.

RODRÍGUEZ, A. Alfredo Jaar: «Una imagen de dolor no sobrevive al mar de consumismo en el que vivimos». PALABRA PÚBLICA. [On-line]. 7 jun. 2016. Disponível em: <<https://n9.cl/tulst>>. Acesso em: 2024.

RTVE.es. Quince países de la UE endurecen su postura migratoria y sugieren crear centros de internamiento fuera de la Unión. RTVE.es, 2024. Disponível em: <<https://n9.cl/0dnqy>>. Acesso em: 10 ago. 2024.

SOUIAH, F. Les harraga algériens. **Migrations Société**, n. 143, v. 5, p. 105–120, 2012.

VESPE, M.; NATALE, F.; PAPPALARDO, L. Data sets on irregular migration and irregular migrants in the European Union. **Migration Policy Practice. A bimonthly Journal for and by Policymakers Worldwide**, Board, v. 7, n. 2, p. 26-33, 2017.