

bellas artes

2018 - 2019

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Horizonte en las tinieblas
Campos de refugiados

ESTUDIANTE: María Victoria Salillas Herrero

DIRECTOR/A: Raquel Gema Puerto Varó

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE ALTEA
Universidad Miguel Hernández de Elche

PALABRAS CLAVE: Escultura, guerra, huida, soledad, miedo

RESUMEN: Este proyecto, pretende mostrar al espectador, a través de la escultura, el mundo distópico de miedos y sufrimiento, en que transcurre el día a día en un campo de refugiados. Creando un espacio de hacinamiento, a través de cientos de figuras sin rostro, capaces de transmitir un agudo sufrimiento.

Una instalación artística que haga reflexionar al espectador sobre el miedo, la soledad y la injusticia que sufren muchos cientos de personas en este mundo, sin que exista una solución viable para todos ellos.

1. Propuesta y Objetivos	03	-	04
2. Referentes	05	-	09
3. Justificación de la propuesta	10	-	11
4. Proceso de Producción	12	-	17
5. Resultados	18	-	22
6. Bibliografía	23	-	

Propuesta y objetivos

La palabra campo viene del latín “campus terreno llano, explanada”¹

Refugiado deriva del latín, refugium, que venía a definirse como lugar protegido al que acudía una persona cuando se encontraba huyendo.

Refugiado es un “concepto que está asociado al verbo refugiar y se emplea con referencia al individuo que, debido a una persecución política, un conflicto bélico u otra situación que pone en riesgo su vida, debe solicitar refugio en el extranjero”.²

Los campos de refugiados son extensiones de terreno donde acuden a refugiarse individuos que huyen de situaciones que ponen en riesgo sus vidas.

La huida y desplazamiento forzoso de personas fuera del país de origen, o bien donde habitualmente residían, y su reubicación, ha sido motivo de interés para la humanidad. Ya los antiguos griegos y egipcios hablaban de aquellos que buscaban refugio en un lugar sagrado, no podían ser capturados sin sanción divina.

Como consecuencia de una guerra, millones de hombres, mujeres, niños y ancianos se ven obligados a dejar sus ciudades de origen o residencia para salvar su vida. En esa huida, que casi nunca tiene un destino claro, dejan atrás todas sus pertenencias y bienes; emprenden largas y peligrosas rutas que los llevan a campos de refugiados ubicados en otros países.

La sociedad, ha sido y es consciente, de las necesidades humanitarias que existen en el mundo en estas situaciones, y ha tratado de ayudar en aquellos lugares donde se encuentran los desfavorecidos en mayor o menor medida. Las organizaciones de atención y acogida a los refugiados, tienen el gran reto de paliar los daños de las crisis migratorias; y en este contexto los campos de refugiados desempeñan un papel determinante.

Este proyecto, que utiliza la arcilla como medio de expresión, trata de mostrar a través de múltiples personajes sin rostro y con los cuerpos encorvados en actitud de cansancio y resignación, la situación de los individuos en un campo de refugiados. La utilización de diferentes tipos de arcillas, para la creación de las 450 figuras que compone la muestra, diversificando su color, dan mayor magnitud al conflicto humanitario

1. “ Diccionario etimológico español”. [En línea]. WWW. dechile.net/?campo [Última consulta: 15/06/2019*]

2. “Definición. De”. [En línea] <https://definición.de/refugiado> [Última consulta: 15/06/2019]

Completan el espacio expositivo, ocho cajas de gres, que dan forma metafóricamente a las viviendas, y diferentes piezas en hierro y arcilla, en las que se muestran momentos por los que transita la vida del refugiado desde la huida, las fronteras y el miedo, hasta su reubicación o asilo.

Los objetivos,

Introducir al espectador en el mundo distópico de los refugiados, utilizando la arcilla como medio de expresión, para crear un universo lleno de individuos de diferentes razas y orígenes.

Construir un espacio donde experimentar los sentimientos del individuo que se encuentra en un campo de refugiados, por medio de esculturas modeladas con rostros desdibujados, que reflejan la soledad, el miedo y el sufrimiento.

Mostrar el hacinamiento de estos lugares, por medio de espacios reducidos en los que se introducen múltiples figuras.

Crear a través del gres y el hierro, los equipamientos que forman el paisaje que constituyen estos espacios de emergencia de los campos de refugiados.

Despertar en el espectador un pensamiento crítico hacia la injusticia en que viven los refugiados, a través de una instalación que enseñe el camino por el que ha de transitar la vida de los que huyen de una muerte segura.

Referentes Formales:

Los artistas seleccionados y que se utilizan como referentes, plasman en su obra sus sentimientos ante el dolor humano que producen el desarraigo, la guerra y las injusticias.

Todos ellos trabajan con distintos medios de expresión, pero tienen en común la utilización de múltiples figuras humanas que son reflejos del dolor en situación de pérdidas.

Dolores Previtali

La imagen que presentamos de su obra (*Fig. 1*), muestra una serie de esculturas abstractas dotadas de un drama irreprimible marcados por el dolor y el sufrimiento, por medio de personajes en actitud afligida y torsos sin rostro perforados por la desolación. Siendo esto un referente temático y visual a la hora de realizar este proyecto.

La utilización de arcilla, como medio de expresión, para contar el viaje de la humanidad en manojos de figuras errantes, son otra de las referencias que hemos tenido en cuenta en nuestro trabajo.

Fig. 1. Previtali Dolores, Uomini fragili (2003). Escultura, terracota (41 x 35 x 65 cm.). Musel Civici dl Lecco. Galería Comunal d'Arte.

Pedro Nolasco Cordero Gómez

Este joven pintor autodidacta, trata de interpretar en esta obra (*Fig. 2*), sus sentimientos más profundos, sus pasiones y ansiedades, ante los horrores de la guerra, el desastre y la desesperación de las personas que viven en países con conflictos bélicos. Todo esto se trata de transmitir en este estudio, y se utiliza al igual que el artista, la multiplicidad de figuras para enfatizar el dramatismo del momento

Fig. 2. Nolasco Cordero Gómez Pedro, "Conflictos" (2.009), Mixta sobre madera. (120 x 120 cm.)

Antony Gormley

Esta obra del escultor británico, utiliza al igual que en esta propuesta, la forma humana para explorar la existencia del hombre en relación con el mundo. Toma la multiplicidad de figuras como un elemento visual, que dan a la obra una lectura intensa y de desasosiego, circunstancia que también se emplea en las diferentes piezas de este proyecto.

“Field” (fig.3) es una instalación producto de la tierra, y que toma al igual que el proyecto que se presenta, la arcilla como medio de expresión, así como la multiplicidad de figuras simples y pequeñas que aumentan y dramatizan la percepción de la realidad del emigrante

La instalación actualmente contiene 210,000 cuerpos. El incentivo de Gormley fue sencillo: producir una serie de pequeñas piezas a las que da vida con diminutos ojos que puedan mirar hacia atrás en nosotros.

Fig. 3. Gormley Antony, Campo (1991). Esculturas, cerámica (8 cm. a 26 cm.) Royal Albert Dock Liverpool

Magdalena Abakanowicz

En este trabajo, la artista polaca, crea a través de figuras humanas, un universo de cuerpos que ocupan una geografía entre la realidad y el sueño. Y es este extremo, el que se busca en esta propuesta, crear un universo de desolación, soledad y miedo a través de cientos de figura cargadas de misterio y energía.

Su obra (fig.4) está marcada también por la experiencia de un país asolado por la guerra y su vivencia en un régimen totalitario bajo la órbita soviética, circunstancias, que a través de las diferentes piezas que desarrollamos constituyen la base de este proyecto.

Fig. 4. Abakanowicz Magdalena. Plecy/Backs (1976-80) - Escultura formada por ochenta negativos de cuerpos. trozos de tela de saco grueso cosidos, unidos con resina sintética.

Referentes conceptuales

Mahmud Darwish

Este célebre literato y poeta árabe contemporáneo, es en palabras del escritor Naomi Shihab Nye, “el respiro esencial del pueblo palestino, el testigo elocuente del exilio y la pertenencia...”, y es este hecho el que compartimos con el poeta.

Mahmud Darwish, utiliza el lenguaje escrito para expresar su mensaje directo, donde está patente el sufrimiento físico y psicológico ante la pérdida de identidad como consecuencia de una persecución religiosa. En este proyecto y de forma poética, se presenta a través de la escultura, el tema de la pérdida, la guerra y el sufrimiento humano en un campo de refugiados.

En el siguiente poemario, Enamorado de Palestina, de 1966, denuncia las condiciones políticas y sociales en la Palestina ocupada con una gran nostalgia.

YO SOY DE ALLÍ

Yo soy de allí. Y tengo recuerdos. Nací como nace la gente. Tengo una madre y una casa con muchas ventanas. Tengo hermanos, amigos, y una cárcel con una fría ventana.

Tengo una ola que han raptado las gaviotas, un paisaje favorito, una hierba silvestre, una luna en los confines de la palabra, la subsistencia de los pájaros y un olivar inmortal.

He pasado por la tierra antes de que las espadas pasarán por un cuerpo al que convirtieron en mesa.

Yo soy de allí. Retorno el cielo a su madre cuando llora por su madre y lloro para que me reconozca la nube a su regreso.

He aprendido, para romper la regla, todas las palabras apropiadas en el tribunal de la sangre.

He aprendido todo el lenguaje y lo he deshecho para componer una única palabra: Patria...

Justificación de la propuesta

Este proyecto presenta una situación muy dolorosa, que viene siendo una lacra para la sociedad desde el siglo XX. El drama de los que huyen de las guerras, la persecución, las violaciones de los derechos humanos, la desigualdad, la pobreza o el cambio climático, que tienen como asiento de esas migraciones los campos de refugiados.

La propuesta que presenta esta muestra, pretende, introducir al espectador en ese mundo de pérdidas, miedos e incertidumbres, de los que huyen de la muerte. Octavi Rofes, en su libro *paisajes desbordados*, plantea que la estancia en los campos, ponen en juego, el progreso, la fraternidad, la dignidad, la justicia, y sitúan al refugiado en la primera línea de un frente de pérdidas. (Rofes,2018,p.129)

En este estudio se plantea un espacio formado por un conjunto de seis obras, a través de las cuales se narran los diferentes momentos de esta peregrinación, que abarca el camino, la huida, las pérdidas, y la búsqueda de fronteras. Caminos que transita el que huye, llenos de espinos y sin rumbo fijo, hasta la acogida en los campos de refugiados; y muestra el dolor ante la falta de un horizonte que abra sus puertas a una nueva vida.

Para su realización, se utiliza como medio de expresión, hierro y material cerámico. La dureza del hierro nos permite mostrar de forma metafórica la rudeza de la experiencia, y las dificultades del camino. La cerámica sirve para dar visualidad a los sentimientos del individuo, por medio de figuras sin rostros pero con movimientos corporales que muestran el dolor, el miedo y la desesperación.

Los trabajos realizados con hierro, se llevan a cabo mediante planchas de cuatro milímetros de grosor, mallas y alambre de espino. Sometemos las piezas, a un proceso de cortes, plegado, soldadura y oxidación, con el fin de materializar de forma metafórica la dureza del camino que recorren lleno de obstáculos y peligros.

El elemento central del proyecto es la multiplicidad de las figuras humanas, que dan más dramatismo a la propuesta, creando en el espectador mayor sensación de desasosiego e incertidumbre. Modelamos para ello más de 450 individuos de pequeño tamaño (10X7X3 cm.), con diferentes tipos de arcilla, de cocción a baja temperatura, la roja ferruginosa, el barro blanco, la terracota y la negra de manganeso, que imprimen diferentes colores a las piezas.

.-Octavi Rofes (2018) "Paisajes desbordados. El campo de refugiados en el horizonte contemporáneo" . Barcelona: Ambit Seveis Editorial.

El paisaje que forma el campo de refugiado, se trabaja con gres; una arcilla mas porosas y de mayor resistencia, formada de arcilla mas otros elementos como sílice y feldespatos. Con el se construyen ocho cajas a las que se eliminan dos de sus lados, y presentan lo que constituye el mobiliario del campo; sobrio, austero y de espacios reducidos.

Todas las piezas de cerámica de este trabajo, no han pasado por proceso de esmaltado, simplemente han sido modeladas manualmente y cocidas a diferentes temperaturas, para dar mayor realismo al conjunto.

La idea viene determinada por la necesidad de ampliar la visión de la magnitud de este problema, que abarca a un gran numero de ciudadanos del mundo, tanto por motivos raciales, religiosos, políticos o por egoísmos de los ser humanos.

Para potenciar más la imagen de sordidez y aglutinamiento del campo, se añade a estas construcciones cientos de figuras de diferentes pigmentos que terminan por conformar el campo como un espacio mezquino, en un mundo sin sentido, donde el individuo sobrevive con a esperanza de un destino donde recobrar la dignidad de todo ser humano.

Con este proyecto se pretende, asimilar la idea de Gastón Bachelard cuando habla de la relación entre la obra y el espectador. El filósofo utiliza dos conceptos, para explicar esta simbiosis “resonancia y repercusión; resonancia como encuentro con la obra, y repercusión como interiorización de la misma. Que el espectador a través de esta propuesta interiorice y de respuesta al dolor profundo que emerge en el individuo ante el egoísmo y la falta de solidaridad de la humanidad es nuestro objetivo.

Proceso de producción

Para la realización de este proyecto, comenzamos realizando los diferentes bocetos (fig. 5) con los diseños de las distintas piezas que componen la instalación (fig. 6)

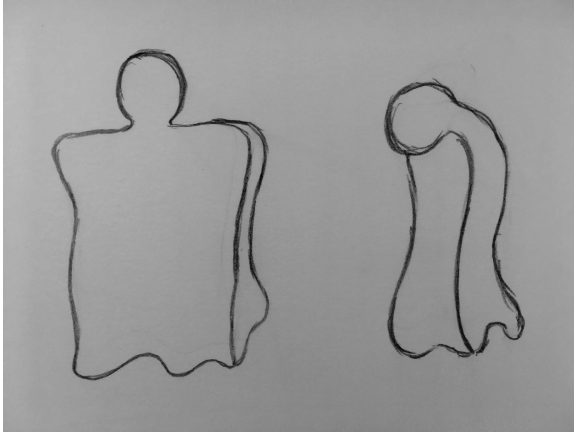

Fig. 5. Diseño de las figuras que componen parte del proyecto

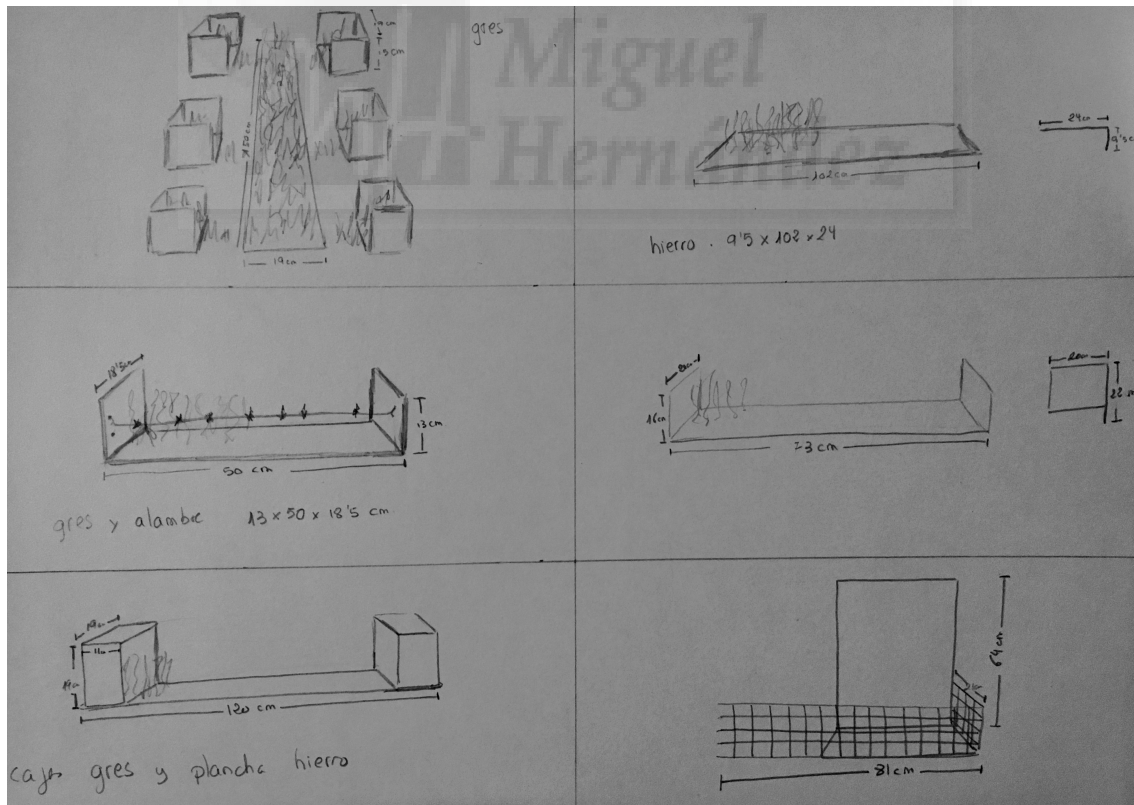

Fig. 6. Diseño de las seis piezas que componen la instalación

Cada diseño, refleja diferentes momentos del camino que realiza el individuo hasta llegar al campo de refugiados, en el que la figura humana supone el eje central del trabajo.

El primer compromiso era realizar cada una de las 450 figuras humanas que compone la instalación, hechas individualmente mediante rectángulos de 7x8 cm, y una esfera de 2 cm, que se unirán modelando la arcilla. (fig. 7 y 8)

Fig. 7. Proceso de modelación de las figuras de arcilla.

Fig.8. Multiplicidad de figuras

Para la composición del “*Campo de refugiados*”, se realizarán ocho cajas, a las que se le suprimen dos lados, uno de los cuales se utilizará como camino entre las piezas. (fig. 9 y 10)

Una vez modeladas se cuecen a alta temperatura

Para su exposición, se le acompañará 120 figuras de arcilla en diferentes tonalidades.

Fig. 9. *Campo de refugiados* (2019), cerámica y gres, 19x67x152 cm.

Fig. 10 *Campo de refugiados* (2019), , cerámica y gres, 19x67x152 cm.

La segunda obra, denominada “*Huida*”, se realiza con una plancha de gres de dos centímetros de grosor, a la que se acoplan dos laterales, en los que hicimos unos agujeros para una vez cocidos colocar una alambrada de espinos. (fig. 11)

Para su exposición se acompañará de 37 figuras de arcilla

fig. 11. *Huida* (2019). cerámica y alambre de espinos, 13x50x18.5 cm.

La tercera obra, titulada “*Buscando una salida*”, la realizamos con una plancha de hierro de 4 milímetros de grosor de 120X20 a la que se le hace un proceso de oxidación con aguafuerte y paralizamos la misma con laca Zapón.

A esta plataforma se le acopla en los extremos dos cajas confeccionadas con gres de 19X19X11 cm. (fig. 12)

Para su exposición se acompañan con 45 figuras de cerámica.

Fig. 12. *Buscando la salida* (2019) cerámica, gres y hierro, 19x102x19cm.

Para la realización de las piezas que denominaremos “*Siempre fronteras*”, “*Desolación*” y “*Sin horizontes*”, utilizaremos igualmente planchas de hierro que una vez cortadas con la laminadora y plegada con la plegadora, pasaran por el mismo proceso de oxidación de todas las piezas de hierro de este proyecto. (fig. 13 y 14)

Para su exposición se acompañan de 50, 100 y 45 figuras de arcilla respectivamente.

Figura 13. *Siempre fronteras* (2019), hierro y cerámica, 16x73x20 cm.

Fig. 14. *Desolación* (2019), hierro y cerámica, 9.5x102x24

A esta pieza se le ha soldado una verja de hierro de 26X81x21 cm. (fig. 15)

Fig. 15. *Sin horizontes*, (2019) Hierro, 64x81x21 cm.

Resultados

Reflejar el drama que supone la situación del refugiado, ha sido la constante de este proyecto. Transmitir al espectador el desastre que supone permitir que exista tanta injusticia en esta sociedad del siglo XXI, y concienciar de la necesidad de solidarizar a la humanidad y empatizar con el problema, es el anhelo de este trabajo.

Por ello al observar los resultados obtenidos, creo que se ha conseguido visualizar la dureza de esta vivencia, y transportar al espectador hasta esta realidad del refugiado, con la pretensión de conseguir una mejor alternativa al mundo existente.

La utilización de la cerámica y el hierro, como elementos para la realización de este trabajo, han posibilitado imprimirle, la fragilidad del ser humano y la dureza de la experiencia.

La arcilla, por su capacidad de moldearse, plasma en las pequeñas figuras abstractas, el dolor, el miedo y la inseguridad; potenciándose estos efectos dramáticos por medio de cientos de estas formas. Sin olvidar que gracias a la utilización de diferentes tipos de arcilla, y debido a la diversidad de color que las caracteriza, se ha podido plasmar la idea de raza o diferencia entre los individuos que sufren esta situación.

Miguel
Hernández

Fig. 16 A *Campo de refugiados* (209), cerámica y gres, 19x67x152 cm.

Fig. 16. *Campo de refugiados* (209), cerámica y gres, 19x67x152 cm .

Fig. 17. *Desolación* (2019), hierro y cerámica, 9.5x102x24 cm.

Fig. 18. *Siempre fronteras* (2019), hierro y cerámica, 16x73x20 cm.

Fig. 19. *Huida* (2019), cerámica y alambre de espinos, 13x50x18.5 cm.

Fig. 20. *Buscando la salida* (2019) cerámica, gres y hierro, 19x102x19

Fig. 21. *Sin horizontes*, (2019) Hierro y cerámica, 64x81x21 cm

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

Bibliografía

Libros:

- .- Rofes, Octavi (2018) "Paisajes desbordados. El campo de refugiados en el horizonte contemporáneo" . Barcelona: Ambit Seveis Editorial.
- .- Agencia de la ONU para los refugiados, comité español (1993) "Anatomía de un campo de refugiados: Atención y necesidades". Acnur.org
- .- Benente Mauro (2017) "El ciudadano y el refugiado en la obra de Agamber" Lima (Perú): Vox Juris,.
- .- IratzuAlto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Victorian Foundation for Survivors of Torture (2000), " Reasentamiento de refugiados. Manual internacional para su recepción e integración". Melbourne, Australia: Victorian Foundation for Survivors of Torture.
- .-ACNUR (1982), Manual para situaciones de emergencia (Primera parte: Operaciones sobre el terreno). Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores.
- .-Black, R. (1998), "Refugiados en campos", en Migraciones Forzosas, nº 2, Refugee Studies Programme (Oxford University) y HEGOA (Universidad del País Vasco), Oxford-Bilbao, pp. 4-7.
- .-Crisp, J. y K. Jacobsen (1998), "Los campos de refugiados, cuestionados", en Migraciones Forzosas, nº 3, Refugee Studies Programme (Oxford University) y HEGOA (Universidad del País Vasco), Oxford-Bilbao, pp. 27-30.
- .-Santiago Castellanos (2015). "BARBARUS LA CONQUISTA de Roma". Barcelona;EdicionesB

Artículos, revistas, referencias de internet:

- Mendia Irantzu y Gil Bazo María Teresa (2005). "ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para lo Refugiados)". [en línea] Diccionario de Acción humanitaria y cooperación al desarrollo, <http://www.dice.hegos.chu.es> [última consulta: 04/06/20019]