

**ARTISTAS PARA PENSAR
UN MUNDO EN COMÚN.
CATÁLOGO**

Introducción

Este catálogo es el resultado final de un proyecto de innovación docente desarrollado en la Universidad de Cantabria titulado "Innovar a través de lenguajes artísticos. La formación de profesionales educativos para enfrentar retos globales." En el marco de esa propuesta, los docentes incorporaron prácticas pedagógicas dirigidas a introducir el enfoque de la Educación para la Ciudadanía Global con perspectiva de género como una estrategia para abordar retos globales como la sostenibilidad, la igualdad, la equidad, la cultura de paz, etc. Para reflexionar sobre esos retos y buscar respuestas, se formó al alumnado en el uso de diversos lenguajes (sonoro, fotográfico, audiovisual, collage, literario, etc.) con los que debían crear producciones asentadas en diversas disciplinas artísticas.

En la reciente *European Declaration on Global Education to 2050*, conocida como Declaración de Dublín, se afirma que la Educación para la Ciudadanía Global es una perspectiva que permite a las personas reflexionar críticamente sobre el mundo y su lugar en él, una reflexión que debe favorecer la apertura de ojos, corazones y mentes a las realidades del mundo, a nivel local y global. Esto significa que este enfoque educativo debe mejorar las competencias, valores y estrategias de las personas para entender la situación actual, para imaginar y tener esperanza en la mejora del mundo, así como para actuar para alcanzar un mundo con paz, solidaridad, justicia social y climática, equidad, igualdad, sostenibilidad planetaria y comprensión internacional. Todo ello implica el respeto por los derechos humanos y la diversidad y la promoción de una vida digna para todas las personas, ahora y en el futuro (GENE, 2022, p. 3). Promover una comprensión crítica de nuestro mundo ampliando las posibilidades de participar en él desde la construcción de una ciudadanía que analiza las relaciones de ida y vuelta entre lo local y lo global, es algo que debe promocionarse desde la educación formal, no formal e informal y es un proceso que abarca la educación a lo largo de la vida.

Introducción

Desde este punto de vista, los estudios universitarios no pueden quedarse al margen de esta importante tarea de equipar a la ciudadanía en las claves para comprender y transformar nuestro mundo. De hecho, el marco legal actual (tras la publicación del *Real Decreto 822*) que organiza las enseñanzas universitarias y el procedimiento para asegurar su calidad, plantea ya desde el preámbulo que los futuros profesionales que se forman en la universidad deben hacer frente a los actuales retos sociales que se derivan de una sociedad globalizada que ha impactado fuertemente en las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. En definitiva, una sociedad en continuo cambio que demanda profesionales "[que] sean capaces de liderar dichas transformaciones para construir colectivamente una sociedad abierta al cambio, económica y medioambientalmente sostenible, tecnológicamente avanzada, socialmente equitativa, sin ningún tipo de discriminación por cuestiones de género, origen nacional o étnico, edad, ideología, religión o creencias, enfermedad, clase social, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y claramente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)" (p. 5).

El proyecto de innovación no solo ha introducido estas temáticas socialmente relevantes como tópicos en las asignaturas, sino que también ha propuesto la posibilidad de utilizarlos como ejes de selección y articulación del contenido, de definición de la metodología o de la creación de producciones propias, prestando especial atención a la incorporación de metodologías activas, participativas y creativas. Este catálogo es el resultado de un trabajo colaborativo en el que se recogen, a modo de ejemplo, las trayectorias de 15 mujeres artistas de diversas disciplinas que, a través de sus obras, han reflexionado sobre algunos de los retos globales a los que nos enfrentamos. Es, por lo tanto, una invitación a navegar en sus producciones para, a partir de un análisis sosegado sobre las mismas, diseñar procesos pedagógicos que aprovechen las potencialidades de las propuestas artísticas de estas autoras.

Proyecto titulado "Innovar a través de lenguajes artísticos. La formación de profesionales educativos para enfrentar retos globales", financiado en la VII Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Cantabria.

FOTOGRAFIA

“La fotografía es un instrumento para contar lo que veo y mostrarlo al mundo.”

Judith Prat

Judith Prat

Esta fotógrafa ha desarrollado su labor esencial en el mundo de la fotografía documental y cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos fotográficos en diversos contextos (más de 15 años). Combina la publicación de fotografías en algunos de los medios de comunicación internacionales y nacionales más prestigiosos (*Al Jazeera, The Guardian, New York Times, etc.*) con la participación en concursos, festivales (PhotoEspaña) y en exhibiciones fotográficas en diversos museos (Reina Sofía, Montreal, Avignon, Círculo de Bellas Artes, etc.).

Relación con retos globales

Judith Prat analiza en su obra algunos retos globales actuales como, por ejemplo, el impacto de los procesos migratorios en las personas, el nuevo colonialismo extractivista de recursos naturales, la violencia de género, la soberanía alimentaria, etc. A través de su mirada, la autora nos invita a entender qué relaciones existen entre las decisiones sociopolíticas y económicas adoptadas en el denominado Norte Global con las consecuencias que sufren miles de personas que habitan el Sur Global. Su archivo fotográfico nos invita a analizar cuál es el papel que jugamos en el mantenimiento (o no) de esas relaciones estructurales claramente injustas. Sus imágenes, son una invitación a la reflexión y la acción, en las que aborda tópicos vinculados a problemáticas como la extracción de recursos o las consecuencias de la violencia armada en las mujeres.

Técnica

Desde una perspectiva técnica, Judith Prat utiliza una narrativa fotográfica sobria y contenida, en la que predomina el uso de la luz natural, el manejo de unos colores que huyen de la saturación y una cierta tendencia a la utilización de planos cortos, recurriendo al género del retrato como un mecanismo que permite acercar a la audiencia a las vidas de las personas que protagonizan sus historias. El carácter documental de algunos de sus trabajos se refuerza porque, en algunos casos, recurre al texto escrito como estrategia de contextualización de sus historias.

Series

Coltán// Boko Haram// Matria // Delta del Níger

Más información

Judith Prat: <https://judithprat.com>

Photolari: <https://www.youtube.com/watch?v=wwV2ue7reS4>

Diana Coca

El trabajo de Diana Coca explora diversas disciplinas que van desde el ensayo fotográfico a la producción de videoarte, pasando por la performance. Uno de los temas centrales de su obra es el cuerpo femenino, tópicos con el que intenta comprender e investigar de qué forma se representa, analiza y regula en la sociedad contemporánea, tratando de buscar grietas, desde una profunda crítica feminista, a las diversas formas de control físico y simbólico ejercidas sobre el cuerpo de las mujeres.

Relación con retos globales

El trabajo de esta artista multidisciplinar se alinea con el de otras autoras que han centrado su mirada en el análisis de la situación de los derechos de las mujeres en diferentes partes del mundo, prestando especial atención a aspectos como las diversas manifestaciones culturales de la violencia simbólica, el ejercicio de la libertad de expresión o el uso y la reapropiación de los espacios públicos por parte de las mujeres. En ese sentido, su trabajo reflexiona sobre las tensiones que existen en los espacios urbanos y las relaciones que se producen en ellos entre aquello que se considera público y privado, entre lo invisible y lo visible. Así pues, la obra de Diana recoge las preocupaciones de los movimientos feministas, denunciando los modos de representación mediáticos de las mujeres, la reivindicación del cuerpo femenino como un campo de batalla, la libertad sexual o la revisión crítica de la imagen de las mujeres.

Técnica

Debido a la naturaleza interdisciplinar de su obra, la fotografía de Diana Coca se acerca a la tradición de otras autoras que han desarrollado tareas artísticas de producción de documentación de performances. A diferencia de otras autoras, su fotografía no bebe del documentalismo, sino que recurre a la creación de series fotográficas en color en diferentes contextos (generalmente en exteriores) y formatos en los que, a menudo, pone en juego estrategias performativas y el desarrollo de instalaciones. Diana ubica sus escenas en entornos urbanos o semiurbanos en los que trata de subrayar el carácter simbólico de algunos de esos espacios (por ejemplo, fronteras, ruinas, enclaves turísticos, lugares abandonados, etc.), colocando su cuerpo en situaciones que, en ocasiones, resultan inverosímiles o manifiestan una clara tensión con ese contexto. Juega, en definitiva, con la provocación, la disonancia e, incluso, la creación de escenas políticamente incorrectas.

Series

'Compro, luego existo', Pekín// 'Contranarrativas femeninas', Pekín//
'Where is Diana?', Pekín, Tijuana, Ciudad de México// 'Souvenir', Pekín

Más información

Diana Coca: <https://dianacocablog.wordpress.com/>

Entrevista: <https://goo.su/C9UFbe>

Ana Palacios

El trabajo de Ana Palacios surge de la pulsión generada por su formación como periodista. En ese sentido, sus imágenes siguen la misma dirección de otras autoras que han recurrido al documentalismo como una vía para mostrar diferentes problemáticas sociales que, habitualmente, tienen una presencia minoritaria en los medios de comunicación o, directamente, apenas aparecen representadas. La fotografía de esta autora tiene un profundo compromiso ético con las personas que fotografía porque, además de denunciar las situaciones que viven comunidades especialmente vulnerables, pretende documentar y mostrar procesos en los que las protagonistas han sido capaces de superar esas situaciones y mejorar su agencia para dar respuesta a las necesidades específicas de esos contextos. Las imágenes de Ana Palacios son, en cierta medida, duras pero profundamente esperanzadoras y, en algunos casos, tiernas.

Relación con retos globales

El archivo fotográfico de Ana Palacios aborda temáticas que tienen una relación directa y clara con los retos globales a los que nos enfrentamos como especie, abordando temáticas como el trabajo infantil, la pobreza, la educación, los procesos de exclusión social o las nuevas formas de esclavitud moderna. Sus imágenes, en ocasiones producidas en colaboración con entidades como ONGs u organismos internacionales, tienen la capacidad de acercar a la audiencia a problemáticas que, a menudo, parecen alejadas de sus lugares de origen, promoviendo sensibilizar y realizar con ellas procesos de incidencia política.

Técnica

El estilo fotográfico de esta autora se enmarca claramente en la tradición documental, en la que la utilización de algunos elementos técnicos (como, por ejemplo, la luz, el color, la composición, etc.) se ponen al servicio de la narración visual. Ana Palacios recurre, a menudo, al género del retrato para buscar que la audiencia empatice y comprenda las circunstancias vitales que experimentan las personas protagonistas de sus series, cuidando especialmente la pose y retratando los gestos con delicadeza. Es, en definitiva, una fotografía que se sirve de los elementos técnicos para producir imágenes humanísticas con un profundo compromiso ético.

Series

Niños esclavos. La puerta de atrás// Las habitantes// Albino// Armonía

Más información

Ana Palacios: <https://www.ana-palacios.com/>

Detrás del instante RTVE: <https://goo.su/4JPPD>

Maysun

Esta fotógrafa, de origen palestino-español, ha venido desarrollando una carrera profesional caracterizada por su compromiso con la descripción de las situaciones que viven las personas en las zonas atravesadas por los conflictos, especialmente los armados. En ese sentido, Maysun ha creado un imaginario visual en el que trata de recordar a las sociedades del Norte Global las consecuencias esenciales de la violencia, las crisis humanitarias, los desplazamientos forzados, etc. Y, en su obra, siempre hay un espacio para documentar y retratar con respeto y sensibilidad aquellas experiencias de resistencia en las que las personas consiguen dar respuesta a las situaciones de conflicto. Maysun fotografía para dar respuesta a los discursos oficiales y para recordar que la imagen debe ser una herramienta cargada de compromiso y alejada del morbo presente en algunas de las escenas que se utilizan para documentar lo que sucede en las zonas de conflicto.

Relación con retos globales

El trabajo de esta fotoperiodista es, por desgracia, rabiosamente actual y vinculado a algunos de los retos, desafíos y conflictos que caracterizan el tiempo que nos ha tocado vivir. Sus imágenes documentan con detalle los resultados producidos por los conflictos armados (y, por ende, por la industria armamentística), los desplazamientos derivados de las guerras, los procesos migratorios o las faltas de libertad de expresión en algunos contextos. Su mirada es la de una autora que trata de cambiar la lente, ofreciendo nuevas maneras de contar y explicar estas situaciones desde el denominado Sur Global.

Técnica

Una de las características que hacen particular el estilo de esta fotógrafa es su capacidad para utilizar los elementos técnicos para lograr imágenes dotadas de un gran realismo y veracidad con una intensa sensibilidad estética. En ese sentido, el trabajo de Maysun combina ética y estética para denunciar y conmover a un tiempo, huyendo de producciones morbosas o sensacionalistas. En la línea de otros fotoperiodistas, la autora emplea recursos como la luz natural o la composición para, a partir de un cuidado proceso de selección de qué elementos incluir o no en los planos, sugerir y mostrar lo que está sucediendo. Su fotografía en color es, en cierta medida, un ejercicio permanente de contención visual. En ocasiones recurre, como Judith Prat, al texto escrito para dar contexto a las historias que cuenta.

Series

Plastic life// Inmigration in Melilla// Freedom shadows// Tierra sin ellas

Más información

Maysun: <https://www.maysun.eu/>

Detrás del instante RTVE: <https://goo.su/QCaAzev>

Ana Surinyach

Esta fotógrafa y periodista ha venido desarrollando una intensa carrera en el marco de la producción de imágenes documentales vinculada al ámbito de la cooperación internacional. Formó parte del equipo de producción audiovisual de Médicos sin Fronteras y, a partir de ahí, ha trabajado como freelance para diversas organizaciones humanitarias y para diferentes medios de comunicación. Sus inquietudes la han llevado a tratar analizar problemáticas sociopolíticas de naturaleza planetaria. Esa comprometida mirada ha llevado a esta fotógrafa a fundar, junto a otros profesionales del periodismo, la revista 5W con el objetivo de abrir nuevos espacios para la recogida de narrativas diversas a una escala planetaria.

Relación con retos globales

El trabajo de esta artista entronca directamente con algunos de los retos globales actuales. Su producción fotográfica pretende analizar y poner de relieve complejas problemáticas de naturaleza planetaria recurriendo a la creación de narraciones visuales en las que dialogan lo íntimo con lo político, lo personal con lo colectivo. Así, sus imágenes recogen las consecuencias de los procesos migratorios actuales y analizan las causas y consecuencias de las dinámicas globales de movilidad forzada, su impacto en los derechos humanos, los traumas que viven las personas que los sufren o su impacto más específico en las mujeres. Y esos procesos de documentación se caracterizan no solo por identificar y denunciar las causas de esas políticas, sino también por reflexionar sobre cómo afectan a la condición humana.

Técnica

Las fotografías de esta autora se caracterizan no tanto por tratar de dar una respuesta a todas las causas que documenta sino por ofrecer, a partir de sus escenas y retratos, diversos espacios para insinuar y reflexionar sobre los temas tratados. En ese sentido, el estilo de Ana Surinyach bebe de la tradición documental, que mezcla con un tipo de fotografía de naturaleza más conceptual e íntima. Para ello, esta artista no solo representa diversas realidades, sino que también cuida los diversos elementos del lenguaje fotográfico (luz, color, composición, etc.) para producir imágenes que tienen una carga más evocadora, poética y en las que la estética se pone al servicio de las narraciones que pretende recoger, ofreciendo series en las que consigue generar atmósferas que ayudan en el proceso de narración.

Series

Mar de luto// #boza// Cuando todo se derrumba// Ellas también

Más información

Ana Surinyach: <https://annasurinyach.com/>

La aventura del saber: <https://goo.su/rzHUPQ>

Cine

"Me he ido acercando a estas mujeres, reales o de ficción, por curiosidad, por interés y, sobre todo, por intuición. Quizá es que me han faltado mujeres así en la pantalla, he echado de menos sus historias y eso me ha llevado a contarlas."

Iciar Bollaín

Iciar Bollain

Esta directora, una de las más relevantes de las últimas décadas en la industria cinematográfica española, ha compaginado su participación como actriz en diversas películas (El sur, Malaventura, El mejor de los tiempos, etc.) con una sólida trayectoria en las tareas de dirección. Durante su extensa carrera su trabajo se ha caracterizado por analizar diversas problemáticas sociopolíticas en las que se evidencia una profunda y crítica mirada sobre las realidades que filma. Así, sus historias navegan entre el análisis de su contexto nacional más inmediato y la reflexión en torno a otras problemáticas más globales.

Relación con retos globales

Iciar Bollain, en su extensa carrera como directora, ha introducido de forma recurrente algunos tópicos relacionados con diversos retos globales. Uno de los temas que aparecen en sus películas es la reflexión sobre las condiciones de desigualdad social y económica, que la cineasta analiza no desde una perspectiva individual, sino más bien desde una mirada sistémica. La directora muestra cómo los personajes desarrollan sistemas para salir de las diversas situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan, al tiempo que identifica las causas de esas situaciones de opresión. Otro de los temas directamente vinculados a los retos globales es el análisis de los procesos de desplazamiento y migración que viven las personas. En algunas de sus películas analiza con crudeza las diversas tensiones a las que se ven sometidas las personas migrantes, así como las complejas relaciones y confrontación de las identidades producidas como consecuencia de los procesos de globalización. Del mismo modo, otro de los temas sobre los que reflexiona es el análisis de diversos conflictos sociales y la capacidad de resistencia de los protagonistas de sus películas. Su cámara se pone al servicio del análisis de los sistemas de opresión social o política, reflexionado sobre aspectos tan controvertidos como la herencia colonial. En cualquier caso, en todos sus filmes incorpora la perspectiva de género y disecciona las múltiples causas y consecuencias derivadas de las desigualdades que sufren las mujeres.

Iciar Bollain

Técnica

Los trabajos de esta cineasta se caracterizan por combinar el realismo con una cuidada estética naturalista, utilizando todos los recursos cinematográficos para diseccionar las condiciones de vida de los personajes que filma. Destaca el cuidado de las localizaciones con el objetivo de lograr una mayor verosimilitud en sus historias, convirtiendo en algunas de sus películas a los contextos en los que rueda en un elemento narrativo más. A su vez, esta directora se caracteriza por cuidar la dirección de actrices y actores, facilitando así los procesos de identificación de la audiencia con las personas protagonistas de sus historias. En ese sentido, los cuidados guiones de sus películas ofrecen un arco narrativo que posibilita el amplio desarrollo y la descripción de las vidas de los personajes que representa.

Películas

Flores de otro mundo (1999).

También la lluvia (2010).

Katmandú, un espejo en el cielo (2011).

El olivo (2016).

Más información

Cuturas 2: <https://goo.su/iJceL>

Entrevista El olivo: <https://goo.su/GgTjw>

«Me gusta entender lo que conozco y conocer lo que otros piensan y sienten..., que cuenten algo que desconozco como si lo hubiera vivido yo o desde un punto de vista nuevo».

Iciar Bollain

Pilar Palomero

Esta directora aragonesa ha venido desarrollando diversas tareas en el mundo de la producción audiovisual, especialmente la escritura de guiones en diferentes proyectos, algo que permea en las películas que ha dirigido hasta la fecha. Eso provoca que, su obra se caracterice por una extraordinaria habilidad para la redacción de narrativas en las que puede identificarse una mirada enormemente humana hacia los personajes que retrata, dando un especial protagonismo a las diversas problemáticas que viven las mujeres. Pilar Palomero destaca por el fino cuidado hacia cada personaje que representa en sus películas, que retrata con una enorme sensibilidad, ternura y comprensión.

Relación con retos globales

Si bien la carrera de Pilar Palomero no es tan extensa como la de otras directoras, en los trabajos desarrollados hasta la fecha pueden verse algunos temas recurrentes que describen, desde lo local, problemáticas que tienen sus raíces en dinámicas globales. Uno de los temas emergentes en su obra es su interés en diseccionar cómo las diversas condiciones estructurales de las vidas de las personas (en lo económico, social o cultural) condicionan y, en algunos casos, determinan las vidas de sus personajes. Así pues, la mirada de esta directora, si bien parte de contextos o situaciones aparentemente comunes y locales, invita a reflexionar sobre la dimensión sistémica de las situaciones que presenta. Del mismo modo, un tema clave que traspasa todas las películas de esta directora es la desigualdad de género, que presenta en sus películas desde las miradas y situaciones que sufren mujeres de edades muy diversas (desde adolescentes a mujeres adultas), analizando cómo determinadas condiciones estructurales impactan decisivamente (y limitan) sus vidas y reflexionando, a su vez, sobre su papel en las tareas de cuidado.

Pilar Palomero

Técnica

Pilar Palomero utiliza la cámara para acercar a la audiencia a la intimidad de los personajes que representa. En ese sentido, su técnica acerca a esta directora a un tipo de cine claramente intimista, muy centrado en la observación emocional y física de las personas que protagonizan sus historias. En coherencia con esa decisión, el estilo de esta directora se caracteriza por desarrollar narrativas que se desenvuelven a un ritmo pausado, acompañando la evolución que experimentan los personajes de cada trama y presentando la acción, a menudo, en sus contextos más inmediatos o íntimos. En cualquier caso, Pilar Palomero pone la técnica al servicio de historias en las que, a pesar de la carga emocional de las vivencias representadas, evita el sensacionalismo o la exageración, filmando con una contención que facilita el desarrollo de una visión reflexiva y empática sobre los personajes y dando una importancia esencial a los silencios narrativos.

Películas

Las niñas (2020).
La maternal (2022).
Los destellos (2024).

Más información

SSIFF: <https://goo.su/Uitov>

RTVE: <https://goo.su/ej4RU>

“La dirección de cine para mí tiene más que ver con el hecho de estar presente que con el talento o incluso que con el trabajo. Hay que estar siempre observando y siendo consciente de lo que te está sucediendo y de lo que le sucede a la gente a tu alrededor porque si no, esos destellos sí que te pueden pasar desapercibidos.”

Pilar Palomero

Chus Gutiérrez

María Jesús Gutiérrez (Chus Gutiérrez) ha desempeñado una amplia carrera en el mundo del cine, desarrollando actividades que van desde la interpretación a la dirección, pasando por la redacción de guiones. Se trata de una cineasta con un profundo conocimiento del medio, influida por las experiencias que producen el desarrollo de una trayectoria profesional y personal que la ha llevado a vivir en diferentes contextos geográficos y humanos. Esa amplitud de experiencias ha llevado a esta directora a desarrollar una carrera cargada de compromiso social en la que abundan los títulos en los que reflexiona y analiza algunos de los problemas a los que nos enfrentamos en estos momentos.

Relación con retos globales

La filmografía de Chus Gutiérrez ancla su universo temático en retos actuales como la xenofobia, la exclusión social, los procesos migratorios, el desarrollo de la identidad en lugares caracterizados por la presencia de múltiples culturas o las desigualdades de género. En ese sentido, una de las preocupaciones más presentes en sus obras es el impacto de los procesos migratorios, prestando especial atención a la dimensión política y personal de esas dinámicas que, por ejemplo, analiza diseccionado las vidas de trabajadores africanos en los invernaderos de la zona Sur del territorio español, tratando de comprender cómo se producen las tensiones raciales en aquellos contextos caracterizados por profundas desigualdades y por la explotación o qué tipo de relaciones éticas han de establecerse entre los países emisores y receptores de personas migrantes. Al mismo tiempo, ha abordado otras temáticas vinculadas a las desigualdades de género mostrando, desde una perspectiva interseccional, las especiales dificultades que viven las mujeres trabajadoras migrantes, poniendo en diálogo las dificultades derivadas de la condición ética y la clase social.

Chus Gutiérrez

Técnica

Las películas de esta directora están filmadas con el objetivo de que, todas las decisiones presentes en la elaboración de un film, permitan acercar a la audiencia a las vidas de los personajes que aparecen. Eso acerca a Chus Gutiérrez a un tipo de cine con una clara vocación naturalista, en coherencia con algunas de sus decisiones técnicas que estrechan los lazos entre lo ficcional y lo real (por ejemplo, una iluminación en la que predomina la luz natural, el uso de la cámara en mano, etc.). Sus guiones desarrollan historias concretas o cercanas que parece utilizarlas como una excusa para reflexionar sobre problemáticas de naturaleza global, intentando huir de la representación estereotipada de los lugares que retrata y subrayando la capacidad de los personajes para adoptar decisiones y desarrollar condiciones de existencia dignas.

Películas

Alma gitana (1999).

Poniente (2002).

Retorno a Hansala (2008).

Ciudad delirio (2014).

Más información

DAMA: <https://goo.su/cZTu3LH>

Lunch time (corto): <https://goo.su/HTJbeQG>

“Pero mi mirada no solo se justifica por mi género, mi mirada y la de cada ser que habita sobre el planeta se compone de todas las vivencias y sentimientos que provoca cada cosa que se mira, cada cosa que se vive. Por eso las miradas son únicas como único es cada ser, independientemente de su género”.

Chus Gutiérrez

Gracia Querejeta

Gracia Querejeta ha actuado, escrito guiones y dirigido un buen número de largometrajes a lo largo de su extensa carrera en el mundo del cine. Tal y como ocurre con otras profesionales del medio, los inicios de esta directora están ligados a la realización de tareas de ayudante de dirección para pasar, a partir de la creación de diversos cortometrajes, a la creación de largos. Si bien ha dirigido algunas películas en las que ha asumido la dirección de proyectos en los que no ha participado en la creación del guion, suele trabajar con sus propios textos, en los que narra con sumo detalle y precisión los múltiples conflictos personales y familiares que se generan en las historias cotidianas y que suponen una excusa para reflexionar sobre la existencia en el mundo actual.

Relación con retos globales

Esta directora ha analizado con sumo detalle algunas de preocupaciones que, aparentemente, no parecen tener relación con retos más globales pero que, analizadas con detalle, revelan un profundo compromiso social con algunos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. En ese sentido, Gracia utiliza historias de personajes anónimos (generalmente mujeres) como una metáfora de dinámicas más estructurales en las que se ponen en juego diversos sistemas de opresión. En ese sentido, sus imágenes ofrecen una cierta estética de la resistencia que ponen en cuestión todas aquellas narrativas, expandidas a escala planetaria, que exaltan la importancia del individuo frente a todo lo demás o que emplean el éxito económico como medida de los seres humanos. Para ello se sirve de su amplísima experiencia en la construcción de guiones, dotando de una extraordinaria profundidad a sus personajes, generalmente femeninos, cuya profundidad escapa de formas de representación simplistas y estereotipadas. Su cine es el de una artista que mira a la realidad con sensibilidad y con un compromiso ético que recuerda que las vivencias cotidianas de las personas son, por naturaleza, políticas y, por tanto, es posible y necesario utilizar el medio cinematográfico como una herramienta para la reflexión y la acción.

Gracia Querejeta

Técnica

La cámara de esta cineasta huye de cualquier exceso visual, apostando por una sobriedad que consigue dar una gran verosimilitud a las historias que cuenta. En ese sentido y como resultado de su trayectoria profesional, en sus obras tiene un especial cuidado por el desarrollo narrativo de las historias que cuenta, ofreciendo gran relevancia a la dirección de los actores y actrices. Al igual que otras directoras, su estilo visual se acerca a un realismo humanista en el que las narraciones se van desarrollando con lentitud, favoreciendo el desarrollo de personajes con una gran profundidad psicológica que se evidencia a través del uso del diálogo y de los silencios. Del mismo modo, también destaca en su cine la utilización de diversos espacios y objetos que adquieren un protagonismo en sus historias y se convierten en elementos simbólicos de gran carga emocional.

Películas

Héctor (2004).

Siete mesas de billar francés (2007).

Invisibles (2020).

La buena suerte (2025).

Más información

SEMINCI: <https://goo.su/E5Eghw>

Academia de cine: <https://goo.su/QC9W>

“El guion siempre está muy cerrado, pero a partir de eso, de que todo el mundo se sabe lo que tiene que saber, sí, doy libertad, pero a partir de ahí, no antes. Si surgen cosas que, de repente, son chispazos, e implican cambios de texto o que hay que rehacer una secuencia de manera distinta a como está en el guion, se hace sin problema.”

Gracia Querejeta

Isabel Coixet

Esta directora catalana es, sin lugar a dudas, una de las más relevantes del panorama cinematográfico nacional dado que, entre otras cuestiones, ha podido desarrollar una carrera en la que ha puesto en marcha diferentes proyectos, tanto en España como en otros países. Sus películas han sido seleccionadas para participar en algunos de los festivales de cine más relevantes (Cannes, San Sebastián o Berlín) y ha trabajado con elencos de actrices y actores nacionales e internacionales. Los orígenes de esta cineasta se encuentran en el mundo de la publicidad, algo que ha sido decisivo en el desarrollo de su personal e íntimo lenguaje visual y, a lo largo de toda su carrera, ha conseguido construir un legado filmico muy personal en el que se combinan películas que navegan entre lo íntimo y el compromiso político.

Relación con retos globales

La obra de Isabel Coixet ha navegado entre diferentes registros y ha reflexionado en torno a una gran cantidad de tópicos. Si bien algunas de sus películas tienen más relación con el análisis sobre los retos globales, otras destilan una honda preocupación por el ser humano y, desde un prisma más intimista, reflexionan sobre las relaciones interpersonales en el mundo actual. En algunas ocasiones, utiliza historias aparentemente íntimas o personales para reflexionar sobre grandes problemáticas como, por ejemplo, las consecuencias personales y sociales de los enfrentamientos armados, la crisis de los cuidados, las relaciones entre las personas del Norte y del Sur Global o los efectos de la violencia sexual en las personas que la sufren. En otras, la directora ha revisado otros tópicos, como el respeto por los derechos humanos (utilizando el género documental) los procesos de comunicación e incomunicación entre personas con orígenes diversos, la tolerancia o el respeto por la diversidad, entre otros. En su extensa filmografía no ha dejado de analizar, partiendo en ocasiones desde la esfera más íntima o personal, su compromiso social por la construcción de un mundo más inclusivo y diverso.

Isabel Coixet

Técnica

Una de las cuestiones que caracterizan la filmografía de Coixet es que ha sido capaz de desarrollar un estilo estético absolutamente personal que, en ocasiones, bebe del lenguaje publicitario. En sus obras predomina el desarrollo de narrativas con un carácter intimista, en el que abundan los planos medios y cortos y en el que los movimientos de cámara se ponen al servicio de la descripción de los personajes, favoreciendo el acercamiento a los mismos. Del mismo modo, es recurrente en sus películas la utilización de la voz en off, los silencios narrativos y el desarrollo de un ritmo lento, lo que favorece la introspección y la implicación en las historias que está narrando. Del mismo modo, otro de los rasgos que caracterizan la obra de esta cineasta es la relevancia que da al lenguaje sonoro en sus películas, utilizando en muchos casos el sonido como un recurso para la creación de atmósferas en las que generar y mantener diversas emociones.

Películas

La vida secreta de las palabras (2005).

Mapa de los sonidos de Tokio (2009).

Escuchando al juez Garzón (2011).

Nadie quiere la noche (2015).

Más información

Un país para leerlo: <https://goo.su/KBe3rS>

Fundación Juan March: <https://goo.su/lAjyZ>

“Y este es nuestro egoísta conflicto occidental. Yo hago muchas películas sobre mujeres y escribo sobre los trabajos de otras mujeres y sobre cuestiones que conciernen a las mujeres, pero, ¿cuál es el siguiente paso? Y esto también es un malestar cotidiano del primer mundo.”

Isabel Coixet

Arte visual

“Mi arte es la forma en que restablezco los lazos que me unen al Universo. Es un retorno a la fuente materna.”

Ana Mendieta

Ana Mendieta

Artista conceptual de origen cubano que desarrolló su trabajo en Estados Unidos, país al que llegó a la edad de 12 años. Su obra, muy reconocida dentro del mundo del arte feminista, alcanzó mayor reconocimiento internacional a partir de dos retrospectivas organizadas en sendos museos de Nueva York (Whitney Museo de Arte estadounidense en 2004) y Londres (Galería Hayward en 2013). Su trabajo se considera pionero en el campo del Land-Art, al utilizar su propio cuerpo como instrumento de medicación artística y con ello, poner en el centro la discusión sobre la construcción de la subjetividad en relación, tanto con la naturaleza como con otros seres humanos. Trabajó en Italia, México, Cuba y Estados Unidos y murió a la temprana edad de 36 años. Trabajó intensamente porque las mujeres tuvieran el reconocimiento que merecen en el mundo del arte, un espacio hoy todavía muy masculinizado y fuertemente androcéntrico. Su obra puede verse hoy en prestigiosos museos de todo el mundo como el Centro Pompidou, el Museo de Arte Moderno de Nueva York o la Tate Modern de Londres.

Relación con retos globales

Su trabajo puede considerarse pionero al plantear la discusión sobre las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, lo que permite trabajar cuestiones como la ecoddependencia e interdependencia, las relaciones de explotación hacia la naturaleza, etc. En segundo lugar, su obra también permite denunciar las violencias hacia las mujeres, sobre todo la violencia sexual, que es una constante a lo largo del tiempo y los territorios y que se agudiza en situaciones de extrema sobreexplotación de la naturaleza. Otro de los retos globales que pueden analizarse a través de sus obras son los procesos decoloniales, al plantear la relación entre ciencia, mito, cultura popular, religión, santería, etc. A pesar de que su marido fue absuelto del cargo de asesinato, la muerte de Mendieta al caer desde la ventana de su apartamento tras una fuerte discusión entre ambos es habitualmente analizada como un caso de violencia extrema contra las mujeres. El movimiento WHEREISANAMENDIETA mantiene viva la reivindicación de considerar su muerte como un caso de violencia de género, a la vez que se organiza como una plataforma internacional para denunciar el mundo del arte como un lugar sexista, clasista, LGTBfóbico y capacitista.

Técnica

La obra de Mendieta se expresa con lenguajes tan variados como el videoarte, la escultura, la pintura, la fotografía o la performance. Utiliza objetos de la naturaleza, espacio en el que funde su cuerpo en varias de las series que realizó a lo largo de los años. También utilizó sangre (humana o de animales) en varios de sus trabajos para denunciar las violencias contra las mujeres.

Series

Silueta Series// Body Tracks// Rape Scene

Más información

Ana Mendieta: <https://www.anamendietaartist.com/>

MUSAC: https://musac.es/#exposiciones/expo/ana_mendieta

Berlin Art: <https://www.berlinartlink.com/2017/07/07/activism-the-art-world-is-complicit-an-interview-with-whereisanamendieta/>

Martha Rosler

Esta artista norteamericana compagina su producción artística multimedia con su trabajo intelectual sobre temáticas como la cultura, la fotografía o el arte en general, impartiendo conferencias y escribiendo ensayos críticos que han sido traducidos a varios idiomas. También ha impartido clases en varias universidades (Alemania y Estados Unidos) y asesora a diferentes departamentos de educación de distintos museos de la ciudad Nueva York (*Center for Urban Pedagogy, Museum of Modern Art, etc.*). Ha recibido numerosos premios y se considera una de las figuras más relevantes de lo que se ha venido denominando Movimiento del Arte Feminista en Estados Unidos.

Relación con retos globales

Desde el humor y la ironía su obra aborda cuestiones como la construcción de la masculinidad y la feminidad, la clase social, la ciudad y la vivienda, poniendo en diálogo escenas de los espacios más íntimos como la casa o la expresión de la sexualidad, con otros más públicos o políticos como una guerra. Su trabajo permite una lectura compleja, con múltiples significados y varias capas sobre el momento histórico que estamos viviendo y su construcción a partir de los ideales de la modernidad y del progreso. Cuestiones como los límites de lo personal, lo íntimo y lo político, el poder de la imagen, los roles de hombres y mujeres en diferentes sociedades, la construcción de la ciudadanía y su significado en diferentes partes del mundo, los conflictos bélicos y las guerras, las violencias contra las mujeres, el procesado y preparación de alimentos, son sólo una pequeña muestra de la cantidad de temáticas que pueden ser analizadas a partir de su trabajo.

Técnica

Rosler utiliza diferentes medios para componer su obra como la escultura, la instalación, la performance, el foto-texto o el fotomontaje. Su trabajo se caracteriza por la superposición y el diálogo crítico entre imágenes de muy diferentes fuentes que, descontextualizadas, adquieren un nuevo significado e invitan al pensamiento crítico.

Series

*House Beautiful: Bringing the War Home// Body Beautiful, or Beauty Knows No Pain//
Garage Sales// Chile on the Road to NAFTA, Accompanied by the National Police Band*

Más información

Martha Rosler: <https://www.martharosler.net/>

Agnes Essonti Luque

Artista camerunesa-española y curadora de exposiciones. Su trabajo se inspira en el movimiento poscolonial y en las pensadoras feministas negras, abordando cuestiones como la nostalgia, las memorias de infancia o las conexiones ancestrales. Su trabajo se ha expuesto en países de varios continentes, entre ellos, Costa Rica, Francia, Mali, Inglaterra, Egipto, España, Sudáfrica o Estados Unidos. Entre su trabajo de curaduría destacamos Derecho de Vida. Miradas ecofeministas en el arte ecuatoguineano del que la artista ha señalado: "tomamos como punto de partida, la intersección entre ecología y feminismo o lo que conocemos desde los años 70 como ecofeminismo. Esta corriente de pensamiento y movimiento social visibiliza las relaciones existentes entre la subordinación de las mujeres y la explotación descontrolada y la degradación de la naturaleza, entendiendo que el capitalismo y el patriarcado van de la mano. Cabe decir que existe una gran diversidad de formas de acercarnos al planteamiento ecofeminista y aterrizarlo en nuestras realidades. La postura que hemos tomado en nuestro caso busca resaltar las cuestiones más comunes, a la vez que proponer posibles soluciones, "nuevos caminos" para atajar esta problemática urgente y global". En el año 2024 la artista fue galardonada con el Premio "El Ojo Crítico" en Artes visuales, un galardón que reconoce a jóvenes creadores que están marcando la cultura de nuestro país.

Relación con retos globales

La obra de esta artista, tanto en su faceta de creadora como de curadora de exposiciones permite abordar temáticas centrales en el enfoque de la educación para la ciudadanía global como los movimientos migratorios, la construcción de la raza, las relaciones entre países del Norte y Sur Global del Planeta, las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, la construcción de la subjetividad e identidad, los procesos decoloniales, la construcción del "otro" (país, persona, territorio, cultura, etc.) en el imaginario dominante, la construcción de lo personal y lo político, el mestizaje, la interculturalidad, etc.

Técnica

Esta autora, que todavía no ha cumplido los 30 años se define a sí misma como artista y cooperativista. Trabaja con multitud de lenguajes como el texto, el tejido o la comida. Se expresa a través de la instalación, la performance, la fotografía o el vídeo. Su trabajo nace de la documentación (lectura, indagación, cine) pero también del análisis meticuloso de la vida cotidiana que le sirve para indagar en quiénes somos y cómo nos vamos construyendo en el devenir de las vidas que vivimos.

Series

Casa Mbixi// A mí de pequeñita me daban nostalgia a cucharadas//
Viaje, Sol, Eternidad// La Blanche

Más información

Agnes Essonti: <https://essonti.com/>

Metal Magazine: <https://metalmagazine.eu/es/post/agnes-essonti-luque>

Regina José Galindo

Nace en Guatemala, país en el que vive y trabaja. Su obra es internacionalmente reconocida en la disciplina de la performance y escribe poesía. Comenzó su carrera profesional como publicista. Su trabajo aborda el conflicto armado en su país que provocó un genocidio que se ha cifrado en más de 200.000 víctimas, muchas de ellas niñas, mujeres, personas indígenas y campesinos. Como es definitorio de la performance, utiliza su cuerpo como herramienta artística y en 2003 presenta uno de sus trabajos más conocidos, dedicado a las víctimas del conflicto armado en su país y como rechazo a la candidatura presidencial del exmilitar, genocida y golpista Efraín Ríos Montt. "¿Quién puede borrar las huellas?" es el título de la obra. En 2005 fue galardonada con el León de oro de la 51 Bienal de Venecia por su obra en vídeo Himenoplastia. El 8 de marzo de 2018 realizaría en Madrid la acción "La manada", en alusión al caso de violación en grupo que se produjo en 2016.

Relación con retos globales

La obra de esta artista nos permite abordar cuestiones como los discursos de odio, los conflictos, las guerras, los genocidios, las violencias hacia las mujeres y otros colectivos con menos agencia social, como indígenas y campesinos, lo que nos conecta con el pensamiento crítico decolonial y con la necesidad de deconstruir la modernidad como paradigma de pensamiento. Permite también abrir el debate sobre qué es la paz en los distintos territorios, su vinculación con políticas extractivistas y con el papel del Estado y la política como garantes del bien común. Al mismo tiempo, en su obra también se pueden valorar los alcances de las políticas y prácticas restaurativas después de episodios de extrema violencia y la pregunta de cómo lidiar con este pasado para quienes sobreviven a estos episodios.

Técnica

La autora ha publicado varios cuentos y poemas. También ha realizado dibujos. Se considera una artista visual que se utiliza como medio fundamental de expresión la performance.

Series

Con tu propio espejo te quemaré los ojos// La tierra no esconde los muertos//
Nuestra mayor venganza es estar vivas

Más información

Regina Jose Galindo: <https://www.reginajosegalindo.com/>

Ursula Biemann

Artista visual y teórica del arte nacida en Suiza que ha trabajado, también, como conservadora de museo, curadora de arte y productora de televisión. Se formó en México, Boston y Nueva York. Sus trabajos se han exhibido en espacios como El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, El Museo Nacional de Arte Reina Sofía, le Centro Pompidou, la Kunstaus de Zúrich, entre otros. En sus escritos aborda cuestiones de género, las migraciones, la ecología, las fronteras o los saberes indígenas. A través de una larga colaboración con el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, trabaja con el pueblo Inga del sur de Colombia en la creación de una Universidad Indígena en la selva tropical. En este tiempo la artista explora la inteligencia de la naturaleza y el necesario diálogo entre los sistemas de conocimiento científicos y ancestrales.

Relación con retos globales

La obra de esta artista permite analizar las consecuencias de la globalización en los humanos y en la naturaleza, con una mirada en las dimensiones de género. Sus trabajos abordan la problemática del agua, la sobreexplotación del Amazonas, el impacto de las tecnologías, los modos de conocimiento de los pueblos originarios (cosmologías indígenas), particularmente lo que significa la selva para ellos, la explotación de la naturaleza desde la lógica extractivista, la inteligencia de las plantas y la naturaleza, etc. La elaboración de cada video-ensayo conlleva una larga documentación (detalladas investigaciones de campo) en la que combina la toma de imágenes con los textos que se presentan de forma oral y escrita. En su proceso creativo, colabora con especialistas de diversos campos como la antropología, la teoría de la cultura, la educación o la arquitectura. Por ejemplo, *Forest Law* (Selva Jurídica), elaborado en colaboración con Paulo Tavares, es un video-ensayo que aborda diferentes procesos legales que los pueblos originarios emprenden para proteger la naturaleza, al amparo del artículo 71 de la Constitución del Estado de la República de Ecuador. Entre ellos, los procesos de protección y lucha por el territorio de los pueblos Sarayaku y Shuar.

Técnica

El video-ensayo es su principal medio de expresión artística. Sus trabajos se mueven entre el documental y el ensayo poético. Su trabajo permite repensar los límites entre diversas formas de saber, pensar y sentir e invitan a analizar las maneras en las que contamos historias del mundo. Para ella, el ensayo se acerca al experimento, a la prueba, al ensayo y al error.

Series

Becoming Earth (Devenir Tierra)// *Forest mind* (Mente Forestal)//
Acoustic Ocean (La Acústica del Océano)

Más información

Ursula Biemann: <https://geobodies.org/>

MUAC: <https://muac.unam.mx/exposicion/ursula-biemann>

Bibliografía

Aizpuru, Margarita y otras (2007). *Kiss Kiss Bang Bang. 45 años de Arte y Feminismo*. Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Biemann, Urusla. (2023). *Devenir Tierra/ Becoming Earth*. Texto de Virginia Roy Luzarraga. Traducción de Luis Maciel y Julianna Neuhouser. Catálogo de la UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información.

Bouttayed, Rahmouna y otras (2024). *Ana Mendieta. En búsqueda del origen (Serching for Origin)*. MUSAC.

Calvo-Salvador, Adelina (2017). *El salón de los rechazados. Propuestas para una experiencia estética*. Textos Insólitos. El Desvelo.

GENE (2022). *The European Declaration on Global Education to 2050. A European Strategy Framework for improving and increasing Global Education in Europe to the Year 20250*. <https://www.gene.eu/ge2050-congress>

Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. BOE del 29 de septiembre de 2021.

Rodríguez-Hoyos, Carlos y Manrique Solana, Rafael (2017). *Al cine le gusto yo. Deseo, perturbaciones y otras (in)sanas perversiones*. Laertes.

Sánchez Noriega, José Luis (2021). *Iciar Bollain*. Cátedra.

Somo el palpitar del río
Somos el palpitar del lago
Somos el palpitar del mar
Somos quienes protegen el agua
Somos su corriente de vida.

La fuerza del agua, donde la autora
explica:

“En un acto poético-performativo frente al
Palacio Nacional, varias autoridades Mayas
elevaron sus Varas Sagradas atadas a
largas telas azules, en metáfora al agua,
evocando a los ríos violentados”.

Regina José Galindo

ARTISTAS PARA PENSAR UN MUNDO EN COMÚN. CATÁLOGO

Autoría:

Carlos Rodríguez-Hoyos (<https://orcid.org/0000-0002-6949-6804>) y Adelina Calvo-Salvador (<https://orcid.org/0000-0002-9262-7905>)

Equipo de trabajo de la Universidad de Cantabria

Coordinación: Carlos Rodríguez-Hoyos

Investigadoras: Adelina Calvo, Ana Castro, Marta García Lastra, Elia Fernández, Isabel Pérez.

Colaboradoras/es: Concepción Allica, Óscar Barros, Noemí Sainz de la Maza, Teresa Vélez

Equipo de trabajo de la Universidad de Oviedo

Investigadoras: Aquilina Fueyo, Isabel Hevia, Gloria Braga

Fotografía y maquetación: Carlos Rodríguez-Hoyos

ISBN: 978-84-09-74720-7

GE
Global Education
INVESTIGACIÓN DE NUEVOS ESCENARIOS PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

SEMCI
Semilla Ciudadana
Innovación docente

UC | Universidad de Cantabria