

C H V

N G E

Del compromiso artístico
al activismo democrático

M A K

E R S



Descubre
la exposición



Parlamento
Europeo

© Unión Europea, 2024

Esta publicación ha sido elaborada en Luxemburgo con fines informativos con motivo de la exposición «Changemakers», que presenta obras de la colección de arte contemporáneo del Parlamento y de artistas invitados, con el objetivo de proporcionar una referencia educativa sobre el contexto y el legado artístico de los creadores cuyas obras se exhiben, así como de preservar y promover su contribución al patrimonio cultural de Europa.

Esta publicación está destinada exclusivamente a un uso no comercial dentro de las instalaciones del Parlamento Europeo. Queda terminantemente prohibido el uso, reproducción o distribución no autorizados de los contenidos de esta publicación. El uso adicional de determinadas imágenes más allá de los fines previstos en la presente publicación puede estar limitado por los derechos de autor de los artistas u otras partes. El Parlamento Europeo declina toda responsabilidad que pueda derivarse del uso no autorizado.

Queda prohibida cualquier reproducción, adaptación, modificación parcial o difusión por televisión, cable o Internet de las obras propiedad de la Sociedad Belga de Autores, Compositores y Editores (SABAM), salvo autorización previa de SABAM.

SABAM, Rue des Deux Églises 41-43
1000 Bruselas, Bélgica.
Tel.: 02/286.82.80
Internet: <http://www.sabam.be>
Correo electrónico: visual.arts@sabam.be

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
1. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE MOVIMIENTO Y DE LENGUAJE	6
RINCÓN DEL DOCENTE	16
2. ÉTICA Y LIBERTAD POLÍTICA, DEMOCRACIA Y VOTO	18
RINCÓN DEL DOCENTE	28
3. MIGRACIÓN: INTEGRACIÓN E IDENTIDAD EUROPEA	30
RINCÓN DEL DOCENTE	42
4. CUIDANDO DE LOS MÁS VULNERABLES	44
RINCÓN DEL DOCENTE	52
NOTAS FINALES	54
RECURSOS SELECCIONADOS	58
RINCÓN DEL DOCENTE - RECURSOS ADICIONALES	64

INTRODUCCIÓN

Combinando el trabajo de varias generaciones de artistas visuales, la exposición «Changemakers» explora la forma en que el arte puede servir como medio para promover el cambio social. Para ello, compara a artistas europeos de la segunda mitad del siglo XX, cuyas obras abordan cuestiones sociales y políticas, con jóvenes artistas contemporáneos dedicados al activismo, un género híbrido que fusiona las técnicas de las artes visuales y el arte performativo con las estrategias y los objetivos del activismo¹.

Ambas generaciones de artistas consideran que sus obras revisten importancia política, no solo desde una perspectiva ideológica y poética, sino también desde un punto de vista técnico y material. Consideran que sus creaciones artísticas son las portavoces de la comunidad a la que pertenecen y las entienden como un testimonio crítico de cuestiones actuales de calado social.

Además, como podrán observar en el presente catálogo, algunos de los artistas seleccionados han trazado paralelismos entre los procedimientos, las estrategias y las formas colaborativas de su producción artística y los procesos de reflexión, negociación y toma de decisiones propios de un sistema democrático parlamentario.

La selección de obras de la Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo se centra en artistas que, a lo largo de su carrera y en sus obras, han demostrado su compromiso con las realidades sociales y políticas que los rodean, como Emilio Vedova, A. R. Penck, Georg Baselitz, Felix Droese, Darío Villalba, Jannis Kounellis y Adolf Frohner. Sus respectivas obras y trayectorias, incluidas su participación en grupos artísticos y su adhesión a manifiestos, dan fe de una cierta actitud de rebeldía contra aquellas situaciones históricas, políticas y sociales que podrían limitar o amenazar la libertad de pensamiento y expresión.

Algunos han dado muestras de querer abordar temas, cuestiones y realidades que incomodan al público y al poder político, un rasgo característico de la trayectoria de artistas como Darío Villalba, Claus Carstensen o Yiannis Psychopedis. Sus obras reflejan de forma consistente la convicción de que ser pintor o artista visual conlleva inevitablemente la responsabilidad de cambiar el punto de vista del espectador.

Aparte de los artistas mencionados, y a fin de establecer un vínculo con la actualidad, la exposición incluye un conjunto de contribuciones de jóvenes artistas. Muchos de ellos presentaron una obra de arte o intervención en el marco del proyecto «¡Haz estallar el voto! La cultura en las urnas», puesto en marcha por la organización Culture Action Europe y cofinanciado por el Parlamento Europeo. El objetivo principal de esta iniciativa era fomentar la participación de la juventud en las elecciones europeas de 2024, sobre todo en países como Bélgica donde se ha reducido la edad mínima para votar.

La exposición reconoce el trabajo de artistas europeos cuya trayectoria ha estado marcada por su compromiso con la libertad política y la libertad de expresión, no sin riesgos ocasionales para su persona o su desarrollo profesional. Estos artistas han desempeñado un papel importante a la hora de ampliar los límites técnicos y temáticos de las artes visuales, pues se han atrevido a desafiar las costumbres y la censura.

El conjunto se divide en cuatro secciones, que reflejan los temas predominantes tanto de las obras de la colección como del activismo de la nueva generación.

Nota preliminar sobre el catálogo

El presente catálogo contiene una descripción de cada obra de activismo junto con una explicación breve del proceso de creación y de su significado, facilitada por el propio artista.

El sitio web de la [Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo](#) contiene información más detallada sobre las obras de arte que la conforman.

Por motivos técnicos y de organización, es posible que no todas las obras de arte incluidas en el catálogo se expongan en todos los espacios de exposición, que en principio serán Bruselas y Estrasburgo.

1. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE MOVIMIENTO Y DE LENGUAJE

La libertad de pensamiento y la libertad de expresión son pilares fundamentales de una sociedad verdaderamente democrática en la que los ciudadanos ejercen sus derechos y, en la práctica, participan en asuntos de importancia pública. Estas libertades esenciales se ramifican y se concretan en distintos ámbitos sociales: la libertad de los medios de comunicación², la libertad de cátedra³ o la libertad de las artes y de las ciencias⁴. El Parlamento ha prestado especial atención a todas y cada una de ellas a través de sus posiciones y conferencias⁵.

Por lo que respecta al campo de las artes, el Parlamento reconoce que: «La promoción de la diversidad cultural europea depende y de la conciencia de sus raíces comunes se basa en la libertad de expresión artística [...]»⁶. Esta libertad es desde hace tiempo una aspiración artística que propicia la creación de obras originales y valiosas.

En Europa y en los Estados Unidos, la libertad de los movimientos del artista sobre el lienzo lleva siendo una de las constantes del arte abstracto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tanto en el informalismo como en el expresionismo abstracto. A menudo, estos movimientos artísticos encontraban su aliciente en las líneas fluidas de la caligrafía china y los estados meditativos del budismo zen.

Homage to Calligraphy (1981), un ejemplo formidable del trabajo pictórico del artista turco **Burhan Doğançay (1929-2013)** en su forma más estilizada y elegante, forma parte de la serie titulada «Ribbons». Las líneas extravagantes y curvas parece que se hayan despegado y cuelguen como cintas de una pared imaginaria, creando un trampantojo excepcional que evoca la caligrafía árabe.

Doğançay cultivó una pasión genuina por el estudio de los pósteres pegados a los muros de las grandes zonas urbanas. A mediados de los años setenta, emprendió un proyecto de fotografía documental titulado *Walls of the World* («Los muros del mundo»). El proyecto recuerda al trabajo del artista francés Jacques Villeglé, pionero del arte callejero de principios de los años cincuenta y creador de una colección excepcional de arte *décollage* y arte rasgado. Este arte da valor estético a las capas de pósteres y a los trozos de papel pegados a las paredes de las calles o del metro de las grandes ciudades.

Mientras que Doğançay propone un desgarro ficticio y caligráfico del lienzo, **Felix Droese (1950)** nos presenta un lienzo realmente rasgado y jironado en su obra ***Das Sichtbare des Unsichtbaren (Lo visible de lo invisible)*** de 1986. El título es indicativo de cómo nuestra mentalidad y nuestras creencias (lo invisible) moldean inevitablemente nuestra realidad material (lo visible).

Para Felix Droese, el arte y el activismo político van de la mano, una asociación que ha demostrado ser un reto para él a lo largo de su carrera. En 1970, Droese se matriculó en la Academia de Arte de Düsseldorf y estudió con Joseph Beuys. Droese ha participado activamente en movimientos antibelicistas, antiimperialistas y a favor del medio ambiente y, además, realizó su servicio civil en un centro psiquiátrico. La carrera de Droese ha estado marcada por las manifestaciones, la prisión, las colaboraciones periodísticas y asociativas, las elecciones y otras actividades políticas.

La creación y la codificación de un lenguaje personal y autónomo propio, a lo cual aspiran muchos artistas contemporáneos prominentes, es también un rasgo característico del trabajo de **A. R. Penck (1939-2017)**. A. R. Penck, cuyo nombre real es Ralf Winkler, nació en Dresde (Alemania) y empezó a usar su seudónimo en 1968 en referencia al geólogo Albrecht Penck.

Durante la década de los sesenta, Penck desarrolló un estilo figurativo de figuras de palos y signos y símbolos uniformes parecidos a los de las pinturas rupestres. [...] Su estética siguió evolucionando hasta principios de los setenta mientras vivía en el entonces conocido como Berlín Oriental, en la República Democrática Alemana (RDA). Penck y sus contemporáneos vivieron bajo un régimen comunista opresivo y estuvieron sometidos al control de la policía secreta, la Stasi, debido a la naturaleza vanguardista y al contenido político de sus obras⁷.

Penck diseñó una especie de código críptico y primitivo que buscaba evadir cualquier tipo de censura o control. Recurrió a distintos seudónimos para firmar sus obras y poder sacarlas con mayor facilidad de la República Democrática Alemana. En 1980, se mudó a Alemania Occidental y entabló amistad con pintores neoexpresionistas como Markus Lüpertz y Jörg Immendorff⁸.

Emilio Vedova (1919-2006) – Bianco e nero (1964) –, uno de los máximos exponentes del arte abstracto de la Italia del siglo XX, apoyaba el concepto de arte como instrumento revolucionario y político. Vedova se unió al grupo antifascista milanés Corrente en 1942 y firmó conjuntamente el manifiesto *Oltre Guernica* en Milán en 1946. El grupo Corrente respaldó el *Guernica* de Picasso como símbolo y estética mediante los que combatir el barbarismo y la tiranía⁹. La asociación no tenía un programa fijo, pero sus miembros reivindicaban la defensa del arte «moderno» en una época en la que la campaña nazi contra el arte degenerado proliferaba en Italia. Los cuadros de Vedova de las décadas de los cincuenta y sesenta reflejan su sensibilidad ante los acontecimientos políticos contemporáneos, como las protestas revolucionarias que se desencadenaron por toda Europa en 1968. **Bianco e nero** ilustra claramente el uso de la abstracción por parte de Vedova como medio para comunicar sus inclinaciones y aspiraciones políticas¹⁰.

Coordinados por **Elena Poljuha**, los jóvenes artistas crearon una serie de cuatro cuadros acrílicos titulada ***Tura Kultura (2024)***. Su aproximación a la pintura es directa, casi corpórea, pues trabajan en cuclillas sobre el lienzo, colocado horizontalmente en el suelo del taller. Este método supone una interacción particularmente íntima

y sin trabas entre el artista y el lienzo, similar a la pintura de acción de Jackson Pollock.

El resultado es una imagen vívida, visceral y espontánea que evoca el estilo agitado y agresivo de las obras de **Adolf Frohner (1934-2007)**. En *Odyseus auf der Suche (1997)*, Frohner redujo el cuerpo humano a una silueta borrosa de líneas rojizas e inconexas y marcas fragmentadas e irregulares, como si un cuerpo hecho pedazos se hubiese estampado contra el lienzo. Ese carácter de violenta huella corporal, que reviste la imagen, supone un eco de la relación de proximidad que Frohner tuvo con las transgresoras *performances* del accionismo vienés en los años sesenta, estética que pervive en esta pintura de finales de la década de los noventa.

Este lenguaje pictórico y expresionista, que no solo aborda los aspectos más crudos y dramáticos de la realidad, sino que además los coloca en un primer plano, no le es desconocido al pintor danés **Claus Carstensen (1957)**. *El Arba (1989)* es un claro ejemplo de la sólida conciencia política e histórica de Carstensen. El artista desafía abiertamente al espectador mediante su recurso a colores llamativos y su inclinación por temas a menudo violentos y desagradables. Prueba de ello es el tema elegido para *El Arba*: un aeródromo militar tunecino de la Segunda Guerra Mundial abandonado¹¹.

Tal y como han explicado los críticos que han estudiado su obra:

Claus (Carstensen) no es un pintor sombrío en el sentido clásico de la palabra: pinta temas que nadie quiere sacar a la luz. [...] Sus creaciones abordan cuestiones contundentes y controvertidas como la libertad de expresión, el totalitarismo, la intimidad y la desnudez. Tanto por su tema como por su estilo, Claus Carstensen nos sumerge en un incesante cuestionamiento de las autoridades de control, los sistemas absolutistas, las categorías rígidas y el pensamiento convencional¹².

El uso deliberadamente crudo y rudimentario de los materiales de **Jannis Kounellis (1936-2017)** es un rasgo definitorio de su trabajo autorreferencial *Composizione (1992)*. Un saco de arpillera y unos trozos de carbón cubren parcialmente una fotografía de su instalación de 1969 en la galería L'Attico de Roma, compuesta por doce caballos vivos. Esto fue un hito histórico en la carrera de una de las figuras clave del arte pobre.

Si bien utilizan materiales plásticos muy diferentes, el carácter provocativo y excéntrico del arte de Kounellis también se ve reflejado en las obras figurativas sobre papel de **Pat Andrea (1942) – Black Magic (1981)** – y **Georg Baselitz (1938) – Man with ball – beach picture (1981)**. Con su trazo fino y pulido, el cuadro de Andrea retrata una escena sobre un fondo nebuloso e irreal. Entre los temas más recurrentes del artista se encuentran el miedo, el deseo, el poder, la crueldad y el erotismo. Por otra parte, Baselitz nos presenta una de sus características figuras al revés, con líneas imprecisas y salpicaduras. El año 1969 marcó un antes y un después en su vida, pues comenzó a pintar y a mostrar a los sujetos bocabajo. Esta pintura «invertida» nos muestra su deseo por seguir rigurosamente un camino propio, una independencia que ya había manifestado con los *Manifestos Pandemonium (1961-62)* que escribió junto con Eugen Schönebeck¹³.

Las libertades de expresión y de creación que consideramos normales y básicas en la Europa actual (libertad de expresión corporal y oral, libertad de pensamiento y opinión y libertad de circulación) constituyen los motivos centrales de las obras de activismo agrupadas en la presente sección.

Democratic Body (2024), de **Leander Kämpf** y **Sam Alekksandra**, es una *videoperformance* en la que Kämpf baila mientras Alekksandra recita un poema. El baile se basa en parámetros formales elegidos de forma democrática. Mediante una encuesta en línea, los participantes decidieron la estructura del baile teniendo en cuenta determinados criterios y características, como las partes más usadas del cuerpo, el ritmo, la dirección, etc.

El Citizens' Garden Poetry Slam (Concurso de poesía en el Jardín de los Ciudadanos) (2024) reunió a varios poetas europeos que compartieron su trabajo y manifestaron libremente sus opiniones e impresiones sobre la situación actual en Unión.

La instalación inmersiva de **Bozhana Slavkova, Form of Freedom (2024)**, se concibió como una materialización de la libertad de circulación en la Unión. Es una metáfora sutil y delicada sobre la posibilidad actual de circular libremente por el continente, una ventaja que hace generaciones era inconcebible para muchos europeos.

EMILIO VEDOVA (1919–2006)

Bianco e nero, 1964

Acrílico sobre papel en lienzo,

42 x 59 cm

Firmado y fechado (parte inferior derecha)

Compra

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

A. R. PENCK (1939–2017)

Sin título, 1966

Acuarela sobre papel,

35 x 47 cm

Comprado a través de la Galerie Rudolf Zwirner
(Colonia) en 1983

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento
Europeo

BURHAN DOĞANÇAY (1929–2013)

Homage to Calligraphy, 1981

Acrílico sobre lienzo, 152 x 152 cm

Firmado y fechado (parte inferior derecha)

Donado por el artista en 2003

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

PAT ANDREA (*1942)

Black Magic, 1981

Gouache, crayón y acuarela, 100 x 120 cm

Firmado, titulado y fechado (parte inferior derecha)

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

GEORG BASELITZ (*1938)

Man with ball - beach picture, 1981

Acuarela y lápiz sobre papel, 61 x 42 cm

Firmado y fechado (parte inferior derecha)

Comprado a través de Galerie Michael Werner (Colonia) en 1983

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

CLAUS CARSTENSEN (*1957)

El Arba, 1989

Óleo sobre lienzo, 200 x 170 cm

Comprado a través de Galerie Sophia Ungers (Colonia) en 1990

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

ADOLF FROHNER (1934–2007)

Odysseus auf der Suche, 1997

Óleo sobre lienzo, 134 x 104 cm

Firmado y fechado (parte inferior derecha)

Comprado al artista en 1999

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

JANNIS KOUNELLIS (1936–2017)

Composizione, 1992

Edición 22/25

Litografía, yute, antracita y lienzo montados sobre un marco de chapa de zinc, 66 x 46 x 8 cm

Comprado a través de la Galleria dell'Oca (Roma) en 1993

FELIX DROESE (*1950)

Das Sichtbare des Unsichtbaren
(Lo visible de lo invisible), 1986

Óleo sobre lino, 225 x 215 cm

Comprada a través de Galerie Fahnemann (Berlín) en 1990
Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

LEANDER KÄMPF Y SAM ALEKKSANDRA

Democratic Body, 2024

Video UHD 3840x2160p / 16:9 / 15:15 min

Se trata de una danza poética interpretada por la poetisa Sam Alekksandra y el bailarín Leander Kämpf el 26 de mayo, el 30 de mayo y el 2 de junio de 2024, que se ha transformado en un espectáculo en vídeo en el que aparecen Leander Kämpf en pantalla y Sam Alekksandra recitando su poema en voz en *off*.

Let Your Move Be Resistance es una obra multidisciplinar que explora el concepto de democracia y la manera en que el voto puede constituir un movimiento de resistencia. Leander Kämpf interpreta una coreografía basada en una encuesta en línea. Su objetivo era implicar directamente al público en el proceso de creación para ver su efecto en la coreografía.

Lo acompaña la poetisa Sam Alekksandra, cuyo poema habla en nombre de todos los que no tienen el privilegio de votar y de todos aquellos que han perdido la vida luchando por la democracia. Mediante este poema, la poetisa muestra que, aunque parezca que el voto tiene poca repercusión, sigue siendo importante ir a votar, porque tenemos el derecho a hacerlo y cada uno de nuestros votos importa.

Los movimientos acompañan a las palabras y ayudan a visualizar su significado. La coreografía hace más tangibles conceptos abstractos como las elecciones y la democracia. El texto y el espectáculo buscan animar a los ciudadanos a actuar en favor de nuestra democracia.

Citizens' Garden Poetry Slam (Concurso de Poesía en el Jardín de los Ciudadanos), 2024

Poetas por la democracia

Videos de 3 minutos con grabaciones de 6 poemas - principalmente en la lengua materna del poeta con traducción al inglés

La democracia se basa en la libertad de expresión, que se manifiesta a través de las artes y la cultura. La poesía, como género literario libre, nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de los valores democráticos europeos que compartimos. Por otro lado, el Poetry Slam es una forma de expresión poética que integra la performance y un público participativo.

En el evento «Poetas por la democracia» (Poets for Democracy) organizado por el Parlamento Europeo, los poetas participantes abordarán temas que muestran las múltiples ventajas de las democracias. Entre ellas están elogiar la libertad de expresión, la tolerancia, la solidaridad, la unidad y el futuro común de la UE. También identificar problemas que podrían amenazar y desestabilizar nuestros logros democráticos, como las distorsiones de las redes sociales, la inteligencia artificial o el surgimiento de una población cada vez más polarizada y ensimismada.

Este concurso poético pretende mostrar las voces diversas de la democracia y fomentar reflexiones sobre la importancia de alzar la voz, participar en la democracia y defenderla.

Día y hora: jueves 30 de mayo de 2024, de las 18.00 a las 20.30 horas

Lugar: Jardín de los Ciudadanos, Rue Vautier 62, 1050 Bruselas

Moderador: Philip Meersman

Música: Yassine Azaiez, teclado, Abigaille Muaca Vungu, voces

Poetas slammers:

Poetas de la UE

Silvia Polidori, Parlamento Europeo – Italia

Ben Ray, Comisión Europea – Reino Unido

Alison Mooney, Parlamento Europeo – Irlanda

Campeones europeos

Dani Orviz, primer campeón europeo de 2012 – España

Péter Molnár, campeón europeo de 2018 – Hungría

Lisette Ma Neza, finalista de 2017 y ganadora del Premio del Público – Bélgica (NL)

Marie Darah, campeona europea de 2021 – Bélgica (FR)

Elif Duygu, campeón austriaco de 2022 – Austria

Joonas Veelmaa, campeón europeo de 2023 – Estonia

BOZHANA SLAVKOVA

Form of Freedom

09.05.2024 – 09.06.2024

Fotografías de la instalación de arte inmersivo

Hilo de pesca, alambre metálico, anillo metálico bridas, papel, cinta adhesiva, madera, metal, plástico, gominolas y textiles

© Tendo Petkov and Kemena Vateva

«Form of Freedom es una instalación artística inmersiva: se trata de un collage 3D de objetos suspendidos en el aire mediante hilos transparentes fijados a un marco metálico. Recopilé los objetos, en particular los herbarios, los mapas y el candado de bicicleta, durante mis numerosos viajes por diecisiete países de Europa.

Pertenezco a la primera generación búlgara que ha podido viajar libremente durante toda su vida. Para las generaciones anteriores, la libertad de circulación estaba restringida durante el régimen comunista. Con esta instalación, quiero suscitar una reflexión sobre el tema de la libertad, especialmente la libertad de elección, circulación y expresión, y formular las siguientes preguntas: ¿quién

nos otorga estas libertades?, ¿nos pueden despojar de ellas?, ¿cómo las protegemos?

El objetivo principal de Form of Freedom es involucrar al público y hacer que formen parte de la creación. Esto se consigue de dos maneras: mediante la sensibilidad (el público puede caminar entre los objetos, verlos desde diferentes perspectivas, tocarlos y olerlos) y mediante la participación directa (se pidió a las personas que acudieron a la inauguración de la instalación artística que trajeran sus propios objetos con el fin de que el arte se convierta en una creación colectiva y un almacén de recuerdos).».

ELENA POLJUHA

Tura Kultura, 2024

Acrílico sobre lienzo (cuatro pinturas),
200 x 150 cm cada una

Estas pinturas se elaboraron en el marco de un taller de activismo cuyo objetivo era acercar la política a los jóvenes. Estas obras representan la culminación del taller.

Cada lienzo refleja el esfuerzo colectivo realizado por cada grupo para lograr un objetivo común: dejar huella. Esta huella simboliza un cambio que creemos que podemos hacer frente a los problemas actuales.

CAPÍTULO 1. Libertad de expresión, de movimiento y de lenguaje

Sinopsis pedagógica: los artistas y el tema

La libertad de expresión es uno de los principales pilares de la democracia. Los múltiples enfoques artísticos de la libertad presentados varían desde un estricto deseo de **independencia**, a través de la comprensión del **arte como herramienta política o incluso revolucionaria**, hasta la **participación directa de su público** en el proceso de creación. Muestran cómo podemos emprender acciones concretas en favor de la democracia y lograr un impacto con cada **voto** que emitimos. Algunos artistas afirman que la participación directa crea una sensibilidad ante las cuestiones sociales y políticas y hace que la democracia y las elecciones sean algo más tangible. En particular, debe llegarse hasta los jóvenes.

Entre los **temas** concretos y recurrentes que abordan figuran:

- la libertad, la libertad de elección, movimiento y expresión, la libertad de los medios de comunicación, la libertad académica o la libertad de las artes y las ciencias
- el miedo, el deseo, el poder y la crueldad
- los movimientos antibelicistas, antiimperialistas y de defensa del medio ambiente.

El **intervalo de tiempo** que cubren los artistas presentados va desde las protestas antifascistas y los períodos de posguerra, a través de sus experiencias personales a lo largo del tiempo, hasta los retos sociales y políticos actuales.

Profundización y creación

En función de las propuestas de los artistas, existen diferentes formas de abordar el tema de este capítulo. El objetivo es sensibilizar sobre los retos sociopolíticos en el contexto de los acontecimientos históricos. La comprensión de los vínculos entre el arte, los medios de comunicación y la política debe mostrar las responsabilidades de los medios de comunicación y de los dirigentes políticos para proteger nuestra libertad.

Los alumnos deben trabajar en grupos para fomentar los valores democráticos (debate, tolerancia, voto por mayoría, etc.) inherentes a las sociedades democráticas. Cada grupo presenta su resultado creativo a la clase y explica su razonamiento.

A. Enfoque histórico

Un enfoque intercurricular con la participación de otras materias (por ejemplo, Historia) ampliaría el horizonte y haría posible una comprensión más profunda del contexto social y político en el que los artistas han vivido y creado su obra de arte.

Los alumnos se organizan en grupos y cada uno elige a un artista y profundiza en el impacto social y político histórico que ha tenido su arte. Algunos ejemplos podrían ser la defensa antifascista del arte moderno, el movimiento *arte povera*, la situación política de los artistas antes y después del muro de Berlín, etc.

Los estudiantes pueden

- investigar sobre la época y su importancia histórica
- entender el compromiso del artista y el impacto que tuvo su trabajo en ese contexto y que podría seguir llegando hasta hoy
- encontrar formas de expresiones visuales creativas propias del tema o período elegido, por ejemplo:
 - un *collage* de fotografías históricas o un ensamblaje de objetos
 - crear una cronología artística que atraviese los períodos cubiertos por los artistas de este capítulo y completarla con testimonios visuales de esos períodos.

B. Enfoque contemporáneo

Un enfoque alternativo podría ser empezar a partir de acontecimientos artísticos recientes y ponerlos en relación con el entorno y la experiencia vital de los alumnos.

La artista búlgara Bozhana Slavkova, representada en esta exposición con su trabajo *Form of Freedom*, plantea tres cuestiones cruciales que desencadenan las primeras reflexiones y debates y proporcionan orientación a la hora de abordar el tema en cuestión:

1. ¿Quién nos otorga estas libertades?
2. ¿Nos pueden despojar de ellas?
3. ¿Cómo las protegemos?

a) Los alumnos pueden

- definir su concepto de libertad en relación con el tema
- elegir ejemplos de su propio entorno o experiencia que muestren la defensa de la libertad de expresión
- crear un *collage* o un cartel que exprese su comprensión de la libertad

b) Otra opción es observar la galería de ganadores del Premio Sájarov:

«El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia [...] [e]s la expresión del reconocimiento a personas, grupos y organizaciones por su contribución extraordinaria a la protección de la libertad de conciencia.» <https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home>

Reporteros sin Fronteras (Reporters Sans Frontières (RSF)), con sede central en Francia, recibió el Premio Sájarov en 2005. Esta ONG internacional lucha por la libertad de información y la libertad de expresión y apoya a los periodistas perseguidos en todo el mundo. <https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/reporters-without-borders-2005-headquart/products-details/20200331CAN54189>

Pida a los alumnos que

- elijan un tema de relevancia social o política abordado en diferentes periódicos, publicaciones en línea, programas de radio o televisión...
- comparen cómo se presenta este tema en los diferentes medios de comunicación
- elaboren publicaciones propias sobre el mismo tema basándose en su investigación
- redacten textos sobre el tema
- creen imágenes / hagan fotografías
- creen carteles que puedan colocarse en las paredes

Opcional: Pueden ponerse en contacto con los medios de comunicación locales e investigar acerca de su trabajo. El resultado creativo podría ser un breve vídeo documental o un diario fotográfico sobre su investigación.

2. ÉTICA Y LIBERTAD POLÍTICA, DEMOCRACIA Y VOTO

El Tratado de la Unión Europea establece que «Todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos»¹⁴. La transparencia y la ética son cuestiones estrechamente relacionadas con el ejercicio de la libertad política y el derecho de voto. El Parlamento las aborda mediante varias iniciativas como el Código de conducta de los diputados, el Registro de transparencia o su sitio web del registro público¹⁵.

La propuesta de la artista **Sára Bányai**, *Rethink with the Communitives of Malmö* (1 de junio de 2024), destaca de manera lúdica la necesidad de actuar de forma ética y responsable cuando ejercemos nuestra libertad política. Mediante un juego de cartas y su manual de instrucciones correspondiente, diseñados para replantear las vidas de las comunidades de un lugar concreto y real de Suecia, Bányai se pregunta cómo y con qué propósito debería utilizarse la libertad de voto y participación. En el contexto de las reglas y el desarrollo del juego, el término «comunitivo» se refiere a las sinergias entre proyectos centrados en la comunidad y las comunidades que se atreven a tomar la iniciativa.

En el díptico de **Berit Heggenhougen-Jensen, *Untitled* (1990)**, el tapete de fieltro verde de una mesa de casino plantea cuestiones éticas y morales sobre las decisiones que se toman durante el transcurso de una partida que comporta el movimiento de dinero y de recursos. La propia mesa es un objeto que ha recibido especial atención en las obras de algunos de los artistas seleccionados (Bányai, Almeida). **Rosina Lui** sitúa un tipo de mesa especial en el centro de su obra ***Hygge* (2024)**. Esta mesa baja, más allá de su mera dimensión física y su utilidad para tomar café, encarna valores históricos, sociales y políticos que la propia Lui ha destacado:

Hygge, término utilizado por primera vez en la literatura danesa del siglo XIX, es una palabra mundialmente conocida para denominar un sentimiento de bienestar acogedor y agradable. No es solo un estado psicológico individual, sino también una experiencia cotidiana de unión, seguridad, igualdad, movimiento social y plenitud personal. El concepto de *hygge* descansa sobre una estructura política fuerte y sostenible que defiende los derechos y las libertades de participación cultural, social y política de todas las personas. La pieza, una mesita de café funcional, capta la esencia de una sociedad abierta, democrática y cooperativa.

Desde un punto de vista diferente al de las obras mencionadas, el trabajo de **Jannis Psychopedis (1945)** de finales de los sesenta aborda principalmente el abuso de poder destinado a reducir la libertad de los ciudadanos, un reflejo de la situación política de la Grecia de la época¹⁶. ***Portrait of Lorca* (1968)**, con su tono documental mordaz y virulento, presenta a un conjunto de personajes que supuestamente ocupan altos cargos en la jerarquía política. Psychopedis resalta la fealdad de las caras en otra de sus obras del mismo período, ***The Saviors* (1968)**¹⁷.

La obra de Psychopedis sigue los códigos visuales adoptados por otros artistas y grupos de la época, como el Equipo Crónica y el Equipo Realidad, colectivos que hicieron un amplio uso de imágenes sacadas de periódicos, del cine y de la historia del arte como una forma de opinar sobre las realidades sociales y políticas. Tal y como han señalado los críticos de arte y los historiadores:

Yiannis Psychopaidis, cuyo trabajo posterior a 1964 combinó una agenda política con una estética periodística en blanco y negro y el ensayo fotográfico, suele hacer mención directa a miembros de las élites políticas y sociales. Mediante una estética fotográfica fría, Psychopedis logró plasmar las realidades sombrías y duras de la época de forma objetiva e imparable¹⁸.

El díptico fotográfico de **Paul Graham (1956), *Untitled, Germany* (*Swarm of flies/Hole in Ground*) (1990)**, yuxtapone un primer plano de un agujero sucio y una fotografía de un enjambre de moscas tomada desde abajo. De acuerdo con el crítico que escribió sobre la obra para el catálogo de adquisiciones del Reino Unido en 1992, la doble imagen funciona como testimonio visual de la huella material que el muro de Berlín, utilizado como un instrumento de represión y separación de un pueblo aliado, dejó en el paisaje urbano:

En el díptico fotográfico de Paul Graham, el artista enfoca con la cámara el suelo donde una vez estuvo el muro de Berlín, recordando sutilmente acontecimientos históricos recientes. El panel de la izquierda sumerge al espectador en el agujero residual de una frontera política, mientras que en el de la derecha su mirada se desvía hacia arriba para presenciar el revoloteo de unas moscas y, al tiempo que las valquirias en miniatura se alejan, en el aire se respira un presagio ominoso de lucha política¹⁹.

El cuadro de Psychopedis mencionado más arriba puede equiparse a otra obra artística en la que se exhiben varios retratos, aunque de forma muy diferente: ***Changemakers* (2024)**, de la fotógrafa y artista búlgara **Iliyana Grigorova**. Los protagonistas de este retrato caleidoscópico colectivo son las personas, activistas y artistas, que Grigorova conoció a raíz de su participación en el proyecto «¡Haz estallar el voto!» al que se alude en la introducción.

Mediante el recurso a la cianotipia, una de las primeras técnicas fotográficas del siglo XIX, caracterizada por un color azul monocromático, Grigorova manifiesta su más sincera admiración por esta gente. Recurrir a una técnica que a día de hoy se consideraría inusual podría tener por objeto destacar el entusiasmo, la valentía y el dinamismo de cada individuo. Estas son cualidades que también podemos observar en las obras de ***Le Bruit qui Court, Disco Voting Booth* (2024)**, y de **Fjorida Cenaj** (miembro del equipo ***Cultterra***), ***ARKoPOLL: the party!* (2024)**. Estos trabajos fueron impulsados por la voluntad de experimentar y compartir la democracia como una celebración que permite la participación de todo el mundo.

JANNIS PSHYCHOPEDIS (*1945)

Portrait de Lorca, 1968

Óleo sobre lienzo (nueve partes), 72 x 96 cm

Firmado, fechado y titulado (en el reverso)

Comprado al artista en 1991

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

PAUL GRAHAM (*1956)

Untitled, Germany (Swarm of flies / Hole in Ground), 1990

Fotografía sobre aluminio, 2 paneles,

152 x 114 cm cada uno

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

BERIT HEGGENHOUGEN-JENSEN (*1956)

Sin título, 1990

Óleo sobre lienzo, 141 × 96 cm cada uno

Comprado a la artista en 1990

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

ILİYANA GRIGOROVA

Changemakers, 2024

Cianotipia

27 piezas en marcos en formato A4 (29,7 x 21 cm cada una): 26 retratos y un espejo

«¿Decisiones? La intersección que determina la dirección de nuestras vidas constituye nuestra esencia. Somos una proyección, un reflejo de nuestras propias decisiones, que encarna el cambio que experimentamos constantemente. En los retratos, vemos las decisiones tomadas y anticipamos las que vendrán. Observamos y comprendemos el papel de las decisiones y los cambios que conforman cada una de ellas. Los retratos representan el cambio, el futuro y las decisiones que tomamos. Leemos en los ojos de cada persona las decisiones que ha tomado.

Me inspiré en una estancia de una semana en Bruselas, durante la que, junto con otros 43 artistas de diferentes países, dirigí debates sobre la UE, su importancia en nuestras vidas y las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Los 27 retratos representan el número de países que forman parte de la UE. El espejo colocado entre los retratos invita al espectador a convertirse en uno de los "changemakers" (agentes del cambio).

Los retratos se imprimieron utilizando el proceso fotográfico de la cianotipia, una técnica desarrollada en 1842. En un primer momento, se utilizó para copiar dibujos arquitectónicos. El primer

libro fotográfico (la obra botánica de Anna Atkins) se imprimió utilizando esta técnica. La emulsión que contiene sales de hierro se aplica al papel y, de este modo, se vuelve sensible a la luz. Se coloca un negativo en la superficie empapada, que se expone al sol durante unos minutos. Las sustancias químicas solo se ven afectadas por los rayos ultravioletas del espectro solar. Se enjuagan las hojas con agua para detener el proceso de exposición y corregir la imagen. El oxígeno del agua interactúa con las partículas de hierro en la emulsión y el color azul se produce como reacción secundaria del proceso químico. La cianotipia es un proceso fotográfico ecológico. La imagen sufre una serie de cambios para llegar a su forma "final". Algunas de las imágenes colocadas en la pared se han teñido con cúrcuma y café.»

Libro de investigación

Formato: A4

«Se trata del libro de investigación que he elaborado durante la creación de los retratos. Contiene los nombres de los "changemakers" (agentes del cambio) y sus profesiones, pensamientos, experimentos e inspiración de otros artistas. Es una obra muy interesante y atractiva.»

LE BRUIT QUI COURT

Disco Voting Booth, 2024

Cabina de votación real rediseñada en versión disco

Vídeos de la primera y segunda movilizaciones

«Tomamos una cabina de votación real y la rediseñamos para transformarla en una versión disco. A continuación, la pusimos en un espacio público y creamos una animación en torno a ella. La idea es hacer que los ciudadanos voten por una lista de reproducción al igual que votan por una lista europea. En función de su voto, pueden a continuación cambiar el tono musical y elegir al artista que quieren escuchar. La animación incluye también información sobre las elecciones europeas, el voto y otros temas pertinentes. Organizamos tres eventos principales para dialogar con posibles votantes jóvenes.»

FJORDIDA CENAJ (EQUIPO CULTTERRA)

ARKoPOLL: the party!, 2024

Cartel y fotografías del evento. Video 3:03 min

Las urnas están abiertas para determinar nuestras necesidades para ARKOPOLIS.

Un acto local: juna fiesta! Se trata de una experiencia vital en el espacio público de Eleusina, en ARKOPOLIS, de un compromiso por aprender sobre los derechos de un espacio público de manera divertida. Invitamos a la comunidad de Thrasio Pedio, que participa en ARKOPOLIS, y de otras regiones a bailar al ritmo de la música *dance* europea seleccionada por el dúo de DJ Arvanite Pistols.

Lo que es más importante, los asistentes tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones, impresiones y sugerencias sobre el presente y el futuro de las iniciativas de ARKOPOLIS. Lamentablemente, el acto no pudo celebrarse en ARKOPOLIS por razones técnicas, por lo que tuvo lugar en la sede del equipo de Cultterra, en la antigua estación ferroviaria. Se utilizaron de manera diferente tres espacios de la antigua estación ferroviaria durante la fiesta, a la que asistieron personas de todas las edades, que vivieron una experiencia única de diversión e intercambio de ideas.

El primer espacio se encontraba en la entrada de la estación. Allí tuvo lugar la «votación», en el que se pidió a los asistentes que respondieran a un breve cuestionario sobre el espacio público de ARKOPOLIS, que es una obra del patrimonio cultural contemporáneo de la ciudad y uno de los proyectos de patrimonio material de Eleusina 2023 más importantes.

Con motivo de ARKOPOLIS y de la Decisión del Parlamento Europeo relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural, se entabló un diálogo sobre el papel de Europa y la importancia de la participación de los jóvenes en las próximas elecciones europeas que se celebrarán el 9 de junio de 2024.

El segundo espacio era una sala oscura de la estación, donde se proyectó vídeo del colectivo belga Timecircus en el que se mostraban momentos de su residencia artística de ocho meses en Eleusina, durante la cual transformaron el antiguo espacio abandonado de ARKOPOLIS en un espacio cultural y de reunión.

El tercer y último espacio al que llegaban los asistentes al salir de la segunda sala era el patio trasero de la antigua estación ferroviaria. Este es el lugar en el que tuvo lugar la fiesta, el centro de la diversión al ritmo de la música del dúo de DJ Arvanite Pistols.

Cultterra colaboró con Voices of Elefsina, la emisora de radio comunitaria de la ciudad. En concreto, el día de la fiesta, Takis Bolovinos retransmitió en directo su programa, llamado «Multi Culti», lo que permitió a los oyentes vibrar al ritmo de la fiesta. El equipo Cultterra tuvo la oportunidad de describir lo que estaba sucediendo en la estación durante el evento «ARKoPOLL: the party!», resaltar la importancia del espacio público e informar de las elecciones europeas del 9 de junio.

https://www.instagram.com/cult_terra/

<https://www.facebook.com/cultterrateam>

SARA BANYAI

Rethink with the Communitives of Malmö (01.06.2024)

Libro, 100 pp. en formato A5, baraja de cartas y mesa

«Todos queremos formar parte de algo: de un grupo de amigos, de una multitud de conocidos, del cambio. Formemos ahora parte de una conversación.

Rethink es un paso hacia la colaboración y una red activa entre diversas comunitivas culturales, sociales y civiles de Malmö. En este proyecto reunimos a 35 comunidades e iniciativas locales para que estuvieran representadas en un juego lúdico, aunque también educativo. Se puede utilizar el juego como herramienta para conocer Malmö, establecer nuevas conexiones y también desarrollar ideas que podrían cambiar el futuro.*

Puede jugar a Rethink y concebir soluciones innovadoras. La baraja de cartas contiene diez tarjetas temáticas que invitan a los jugadores a resolver diferentes problemas sociales combinando la labor de las

comunitivas en el juego. Tal vez una colaboración creativa entre un café de reparación gestionado por voluntarios y una compañía de teatro local puede acabar con el despilfarro excesivo de alimentos en la ciudad. ¿Cómo? ¡Le toca averiguarlo!

El 1 de junio organizamos un festival comunitivo para celebrar el proyecto y sensibilizar acerca de la manera en que los ciudadanos pueden proteger a sus comunidades ejerciendo su derecho de voto. Comimos croquetas de pescado veganas mientras bailamos al son del yembé y posamos para retratos realizados de manera alternativa.

() Comunitiva: término que inventamos para describir la colaboración entre las iniciativas centradas en la comunidad y las comunidades que se atreven a tomar una iniciativa.».*

ROSINA LUI

Hygge, 2024

Mesa de café vintage de madera pintada con acrílico,
41 x 74 x 74 cm

«¿Qué necesitamos para crear “hygge”? “Hygge”, término utilizado por primera vez en la literatura danesa del siglo XIX, es una palabra mundialmente conocida para denominar un sentimiento de bienestar acogedor y agradable. No es solo un estado psicológico individual, sino también una experiencia cotidiana de unión, seguridad, igualdad, movimiento social y plenitud personal. El concepto de “hygge” descansa sobre una estructura política fuerte y sostenible que apoya los derechos y las libertades de participación cultural, social y política de todas las personas.

La pieza, una mesita de café funcional, capta la esencia de una sociedad abierta, democrática y cooperativa. La mesa de café ha seguido siendo pertinente a lo largo del tiempo, ya que su diseño responde continuamente a la evolución de las necesidades de los distintos usuarios. Presente tanto en las cafeterías como en los hogares, la mesa de café es al mismo tiempo un espacio privado y compartido. Esta versión, más ancha y baja, surgió tras el período de posguerra, al ser más práctica para los espacios habitados por tener espacio no solo para café, sino también para libros, jarrones y otras decoraciones. Con la invención de la televisión en la década de 1950, las mesas de café se hicieron aún más bajas, de modo que no obstaculizaran la

visión de la televisión, ni siquiera con los objetos colocados sobre ella.

Dado que su peso se distribuye uniformemente entre sus patas de apoyo, las mesas de café permiten disfrutar de una variedad de objetos decorativos. Al igual que una mesa de café, las sociedades corren el riesgo de hundirse si no trata de manera igualitaria a todas las comunidades. A la luz de las elecciones al Parlamento Europeo, hemos sido testigos de un aumento de la polarización impulsada por los discursos sensacionalistas y la focalización de los medios de comunicación que convierte a determinados grupos sociales en chivos expiatorios. Estas políticas divisorias pierden de vista la sostenibilidad de la humanidad y la economía al obstaculizar la accesibilidad y la apertura de los recursos, la financiación y la cultura. ¿Cómo podemos preservar la variedad y el dinamismo que beneficia a todos y cada uno de nosotros?

Unas prácticas diversas, inclusivas y justas son indispensables para mantener las fortalezas actuales de una sociedad abierta y democrática. Todos los objetos y rituales, ya sean los tulipanes frescos comprados en el mercado del sábado o el jarrón Delft blauw en el que están colocados, son solo posibles gracias a la multiplicidad y la polinización cruzada.»

CAPÍTULO 2. Ética y libertad política, democracia y voto

Sinopsis pedagógica: los artistas y el tema

«¿Decisiones?»

«La intersección que determina la dirección de nuestras vidas constituye nuestra esencia. Somos una proyección, un reflejo de **nuestras propias decisiones, que encarna el cambio que experimentamos constantemente.**» Esta cita de la artista Iliyana Grigorova expresa un componente clave de las democracias: nuestra libertad de elección, lo que significa en el contexto político el derecho de voto.

Otra artista, Rosina Lui, señala algunos peligros inherentes al voto, como se ha podido comprobar en las últimas elecciones europeas, «hemos sido **testigos de un aumento de la polarización** impulsada por los **discursos sensacionalistas** y la **focalización de los medios de comunicación que convierte a determinados grupos sociales en chivos expiatorios**». Sin embargo, «**unas prácticas diversas, inclusivas y justas son indispensables para mantener las fortalezas actuales de una sociedad abierta y democrática**».

En este capítulo, los artistas nos confrontan visualmente, mediante diferentes estilos y técnicas, con los efectos del **abuso de poder**, mostrando la **fealdad** que se deriva de él y el **rastro de represión y separación** que deja tras de sí. Pero también nos muestran **cómo los ciudadanos pueden proteger nuestra sociedad abierta, democrática y cooperativa** y cómo podemos **mantener nuestra libertad y nuestra democracia**. Algunos crean **testimonios visuales** mediante una especie de ensayo fotográfico; otros crean **iniciativas** e instrumentos para expresar sus propias opiniones y propuestas para el presente y el futuro. La **creación de comunidades y redes** de personas afines para convertirnos en parte de un conjunto común es una característica humana subyacente que nos da la sensación de **unión, igualdad y seguridad**.

Profundización y creación:

Iliyana Grigorova ofrece un enfoque pedagógico en el concepto de «libro de investigación». El libro podría servir de marco para que los alumnos reúnan sus diferentes proyectos. Como alternativa, pueden crear carteles combinando imágenes y un mensaje de texto.

El objetivo es comprender el impacto del voto y la responsabilidad que asumimos con cada voto único, ya que precisamente esta libertad también puede conllevar riesgos para las democracias y la pérdida de nuestra libertad.

La clase debe dividirse en grupos. Cada grupo prepara una galería de fotos basada en el ejemplo de la obra de arte *Portrait de Lorca* de Jannis Pshychopedis.

Pida a los alumnos que

- busquen periódicos, revistas y otro material impreso, así como publicaciones en línea con fotos de dirigentes políticos o personas clave en acontecimientos sociopolíticos (autores, periodistas, activistas, etc.)
- traten de localizar fotografías que revelen el carácter de la persona
- creen una galería que muestre a figuras políticas con un impacto social positivo, en conexión con el título general de la exposición: «Changemakers»
- preparen un breve dossier sobre cada persona seleccionada y lo que representa
- expresen sus deseos y esperanzas por su propio futuro en la Unión Europea.

Las galerías pueden mostrar a políticos o agentes del cambio locales, regionales, nacionales o internacionales. Es importante que los alumnos puedan conectar con ellos y comprometerse con el proyecto.

Al final, todos los grupos presentan sus colecciones «personales» a la clase y explican su elección.

Técnica:

Una técnica fácil y eficaz para acentuar la expresión general de los personajes presentados es la cianotipia, utilizada también por la artista cuya obra da nombre a la exposición.

En resumen, funciona de la siguiente forma:

Los alumnos

- buscan en revistas, periódicos o publicaciones en internet retratos de las personas elegidas
- recortan los retratos de las fotos seleccionadas
- preparan negativos de los retratos
- os fotocopian en transparencias
- colocan la transparencia en papel de acuarela especialmente tratado con productos químicos para cianotipia
- fijan la imagen cubriéndola con una placa de vidrio
- la exponen a luz diurna brillante o luz ultravioleta: la duración depende de la fuente luminosa
- repiten este procedimiento con más retratos y los colocan en el libro de investigación
- colocan el dossier de esta persona junto a la imagen.

Existen una multitud de tutoriales sobre cómo utilizar esta técnica de manera sencilla, pero también para lograr efectos especiales:

<https://www.youtube.com/watch?v=iXNs3nIAo8Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=2N3Yn8M7fUI>

Sobre cómo utilizar fotos de teléfonos inteligentes para hacer cianotipos:

<https://www.youtube.com/watch?v=2zzUUrdezXo>

3. MIGRACIÓN: INTEGRACIÓN E IDENTIDAD EUROPEA

La recepción de migrantes y su integración en la sociedad deben estar regidas por los valores de solidaridad, igualdad y justicia. Este es el objetivo del Plan de Acción en materia de integración e inclusión para 2021-2027 de la Comisión, publicado en noviembre de 2020.

El plan de acción busca promover la inclusión de todo el mundo, reconociendo la importante contribución de los migrantes a la Unión y haciendo frente a las barreras que pueden obstaculizar la participación y la inclusión de las personas de origen migrante, desde recién llegados hasta ciudadanos, en la sociedad europea²⁰.

Además, la Resolución del Parlamento, de 20 de mayo de 2021, sobre nuevas vías para la migración laboral legal observa que «las directivas vigentes han tenido escaso efecto en lo que respecta a la prevención de la explotación laboral y que los trabajadores migrantes siguen sufriendo un trato desigual y explotación laboral» y «pide a la Unión que concierte medidas tendentes a dar respuesta a dicho trato desigual y explotación»²¹.

La movilidad y la integración ocupan un lugar preferente en la producción vídeo y fotográfica de la artista y cineasta búlgara **Borjana Ventzislavova**. Radicada en Viena y Sofía, el trabajo de Ventzislavova abarca diversas disciplinas dentro de las áreas del cine y el vídeo, la instalación, la fotografía y el arte performativo y de los medios. *Migration Standards* (2011) aborda las reivindicaciones de los migrantes para cambiar la política migratoria europea. Los protagonistas aparecen al frente con los principales monumentos de Viena como telón de fondo, incluidos el ayuntamiento, el Hofburg y los palacios de Belvedere y de Schönbrunn²².

Tal y como el artista ha señalado:

La fotografía callejera o la mera documentación es algo que siempre he descartado. Para mí, lo importante son las historias relacionadas con estas personas, así como las convenciones y condiciones estructurales de nuestra sociedad, por lo que mi trabajo tiene un enfoque documental, pero siempre implica una puesta en escena y se enmarca en un contexto²³.

Bruno de Almeida examina los problemas y las oportunidades asociados al cruce de fronteras en su proyecto *Crossing Bodies, Crossing Boundaries (Más allá de los cuerpos, más allá de las fronteras)* (2024), en el que un grupo de personas participa en un taller de dibujo. A raíz de la experiencia, Almeida destacó que:

Participantes de culturas y países distintos, todos residentes en Porto, usaron el papel para establecer relaciones y acuerdos los unos con los otros, reflejando y desdibujando la idea de frontera entre el sujeto y el colectivo. Este proceso creativo, a través del cual los participantes comprobaron que una práctica artística puede apoyar la democracia si defiende la coexistencia en espacios plurales, impulsó el pensamiento crítico.

Un proyecto colectivo, llevado a cabo bajo la supervisión de **Rachel Rouzard** y en condiciones similares a las descritas en el proyecto de Almeida, ha dado lugar a cuatro reinterpretaciones diferentes de la bandera de la Unión Europea: *Variations on E.U. flag n°1-4 (Variaciones de la bandera de la UE n.ºs 1-4)* (2024). *Europa* (1998), de **Paolo Della Bella**, refleja un gusto similar por el juego de símbolos y colores asociados al concepto de identidad europea. El arte de Della Bella, marcado por su ligereza y jovialidad, tiene sus raíces en la tradición de la ilustración de cómics, un campo y una práctica en los que se dio a conocer. Este amor por la ilustración y la comicidad se mezclan con su trabajo más artístico, como *Europa*. La gran pieza horizontal combina treinta y nueve ilustraciones lineales y doce estrellas de colores. Lo más divertido de la obra es intentar descifrar el simbolismo cultural de cada dibujo asociándolo a uno de los países que componen la Unión.

Mani(nuestro), Our Common Manifesto (2024), de **Sofía Moreno**, sigue una larga tradición de manifiestos, declaraciones escritas y orales de doctrinas, programas u objetivos, que suelen verse tanto en política como en la vanguardia artística de la edad contemporánea. En este caso, el manifiesto tiene un carácter verdaderamente colectivo, ya que reúne declaraciones de ciudadanos de La Rioja, en particular impresiones breves e ideas espontáneas relacionadas con el sentimiento de pertenencia a una sociedad y un territorio democráticos, tanto a nivel local como europeo.

La Oficina de Enlace del Parlamento Europeo en **Viena** proclama la defensa de la democracia en Europa como una responsabilidad colectiva en una iniciativa mediática en la que han colaborado tanto artistas locales como la propia ciudad. Esta consiste en un **mural enorme con el eslogan de las elecciones**, que se quedará allí de forma permanente para que, con suerte, en los próximos años quienes pasen por su lado no olviden que estamos «juntos por la democracia».

PAOLO DELLA BELLA (*1944)

Europa, 1998

Acrílico sobre lienzo, 100 x 200 cm

Firmado y fechado (parte inferior derecha)

Donado por el artista en 1999 tras una exposición antológica personal en Estrasburgo

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

BORJANA VENTZISLAVOVA (*1976)

Migration Standards, 2011

5 minutos, 20 segundos

Vídeo en HD, color, sonido

Comprado a la artista en 2024

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

SOFÍA MORENO

Mani(nuestro) Our Common Manifesto, 2024

Dos carteles y un fanzine,

42 x 59,4 x 3 cm (cada cartel), 21 x 15 cm (fanzine)

Este fanzine está compuesto por 84 testimonios sobre el sentimiento de pertenencia local (riojana) y europea, basados en el modelo de buen vivir de Maslow, que provoca reflexiones sobre las necesidades fisiológicas, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. Es, por tanto, un fanzine colectivo que ofrece un crisol de verdades desde la privacidad de la letra manuscrita de cada cual. La primera tanda de testimonios anónimos se recogió el domingo 7 de abril de 2024, durante la Fiesta del Ciruelo en Flor en la plaza de la Tela de Nalda (La Rioja). Durante esta primera sesión en este entorno rural, se recopilaron 46 textos con la colaboración de PANAL, El Colletero y Espacio Común. La segunda ronda de testimonios contó con la participación de 38 personas y tuvo lugar el jueves 9 de mayo, desde las 17.00 horas, en La Gota de Leche en Logroño, en el marco de la formación «Mani (nuestro): Cooperando entre lo local, lo europeo y lo global», coordinada por Mindchangers y cONGDCar.

«Mani (nuestro)» forma parte de «¡Haz estallar el voto! La cultura en las urnas», un proyecto de Culture Action Europe, cofinanciado por el Parlamento Europeo, cuyo objetivo es llevar a cabo una campaña de activismo en catorce países diferentes de la UE con el fin de informar acerca de las elecciones europeas de 2024 recalcando la importancia de la cultura como un sector fundamental de nuestras sociedades actuales. #CulturalDealEurope #Culture2030Goal #TogetherEU #EE24.

BRUNO DE ALMEIDA

Crossing Bodies, Crossing Boundaries (Más allá de los cuerpos, más allá de las fronteras), 2024

Técnica mixta sobre papel, 90 x 400 cm

Tras una inmersión en Bruselas con otros 43 artistas de 14 países europeos, regresé a Portugal con el fin de **desarrollar una práctica que simule las diferentes relaciones y colisiones a las que estamos expuestos durante nuestro trayecto diario.**

La práctica desarrollada dio lugar a **un taller de dibujo colectivo** que trató de responder a la siguiente pregunta: «¿todavía es posible imaginar formas de convivir?».

A través de esta práctica, participantes de diferentes culturas y países residentes en la ciudad de Oporto utilizaron el papel para entablar relaciones y negociaciones entre sí, reflejando y difuminando las ideas de los límites entre lo individual y lo colectivo. Este proceso creativo estimuló el pensamiento crítico, pues los participantes observaron cómo una práctica artística puede apoyar la democracia poniendo de relieve la coexistencia en espacios plurales.

Mediante el dibujo, los participantes pudieron explorar formas de reforzar la democracia al exponerse a un ejercicio relacional que requería el mantenimiento del plano individual para el colectivo, reflejando la importancia de la participación política de cada persona en una sociedad democrática.

Dibujar constituye una forma de negociación en la que se aprende a cooperar con las líneas existentes que cruzan el papel y pueden dividir o integrar. Al realizar esta práctica con grupos distintos, surgieron tensiones entre los participantes a la hora de dibujar colectivamente sin borrar las individualidades existentes. Esta práctica crítica y expresiva hace hincapié en la necesidad de desarrollar la capacidad de convivir en contextos democráticos, en los que la libertad de expresión es un aspecto importante.

La práctica llevada a cabo mediante el uso del dibujo y la imaginación indica que es posible imaginar y crear formas de convivir. Al reunir a diversos cuerpos en un espacio de creación colectiva, se proponen medidas concretas para la construcción de lugares inclusivos.

Participantes:

Abner Samuel Godinho Firmino, Ana Sofia Lopes, Danilo Dante, Daniela Gomes, Francisco Pereira, Gustavo Borges Mariano, Laura Oliveira, Leonardo Campos, Luana Oliveira, Marcela Pedersen, Melina Scheurmann, Natália Fernandes, Nurian Brandão, Rafael Campos, René Gaertner, Rosinda Casais, Shanaia de Sousa, Sylvania Pereira, Thiago Franco, Thamirys Vitória Hora Almeida.

RACHEL ROUZAUD

Variations on E.U. flag n°1-4 (Variaciones de la bandera de la UE n.ºs 1-4), 2024

Bandera de la UE (poliéster), diversos textiles e hilos

90 x 150 cm (banderas 1 y 3)

300 x 150 cm (bandera 2)

300 x 200 cm (dos partes de 300 x 100 cm)

Elaborado como parte del proyecto «¡Haz estallar el voto! La cultura en las urnas». El proyecto comenzó durante la campaña «¡Haz estallar el voto! La cultura en las urnas» en Bélgica y se llevó a cabo en todos los actos relacionados con esta campaña.

El objetivo del proyecto es reflexionar sobre el simbolismo de la comunidad de la UE utilizando la bandera de la Unión. Se pidió a los participantes que dejaran parte de su ropa o cualquier otro objeto que pudiera ser cosido a la bandera. Las contribuciones fueron diversas: cordones, hilos, trozos de bufanda, bolsas de compra, etiquetas, billetes de avión, etc.

El objetivo era ilustrar visualmente los vínculos entre numerosas personas implicadas en la Unión Europea que nunca antes se habían reunido. Si los participantes lo deseaban, podían indicar de dónde procedían y, al final, se creó un mapa de los lugares que unen a estas personas. Alrededor de un centenar de personas participaron en la elaboración de esta obra de arte.

La bandera n.º 2 se elaboró en la Cité des Électriciens de Bruay-La-Buissière, durante su festival «Vacances à Gardincour».

Las banderas n.ºs 3 y 4 se elaboraron, también como obras de arte participativas, en Forlì durante el Evento Europeo de la Juventud (EYE) de 2024, celebrado en la Universidad de Bolonia en Forlì. Las obras de arte forman parte de la campaña de #paintEU de la organización One Hour For Europe - Italia para promover los valores de la UE a través de obras artísticas.

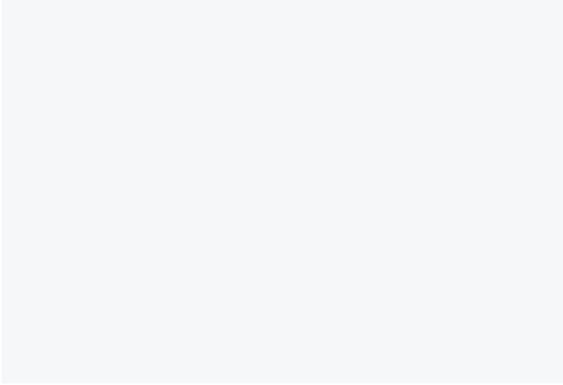
Bandera n.º 3: Se invitó a los participantes a trabajar con dos conjuntos de banderas de los Estados miembros de la UE y con la bandera de la UE. El resultado es una bandera recompuesta que podría asemejarse a la bandera LGBTQIA + o a la de bandera de código de barras de OMA. Por el otro lado, todavía podemos ver la bandera de la UE.

Bandera n.º 4: Durante el acto, se pidió a los participantes que reflexionaran sobre el aspecto actual de la bandera de la UE y debatieran acerca de las próximas elecciones y de lo que significa la Unión Europea para ellos. Los participantes cosieron un símbolo en una tela azul similar al color de la bandera de la UE, como propuesta de reinterpretación de la bandera europea. Se eligió la acción de coser por ser un medio accesible para la mayoría de las personas (niños, adultos, etc.). El marco tenía una longitud de 6 m y las personas debían dividirse en grupos de dos (uno a cada lado) para coser su símbolo de la bandera.

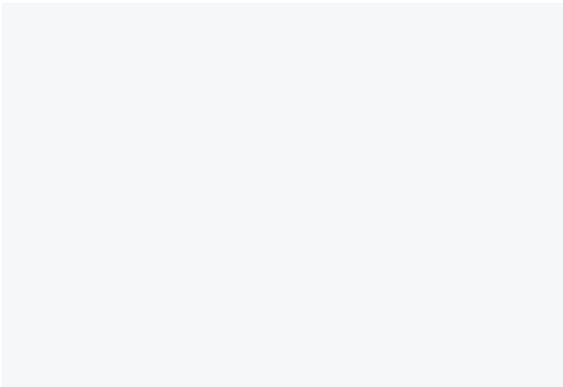
EMILIO EPSTEIN Y GEORG SCHUCHLENZ (Posse Studio)

Mural in Vienna (Mural en viena), 2024

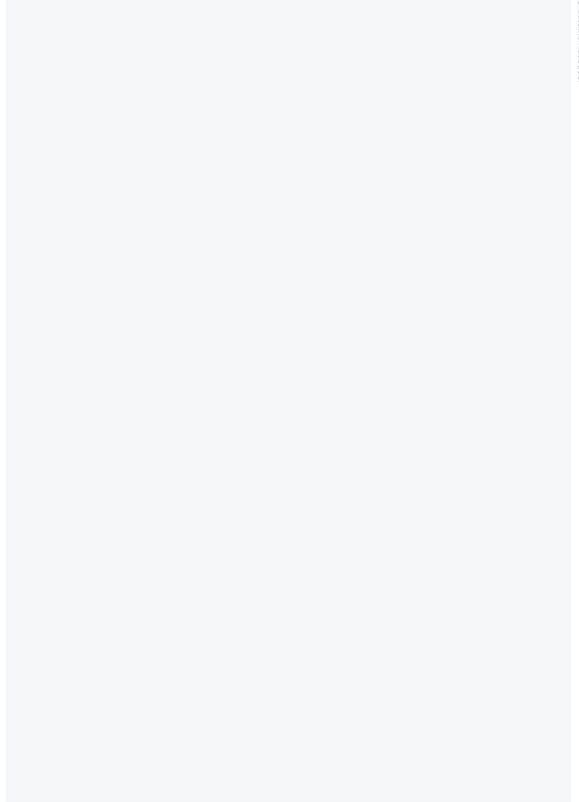
Rotulación, brochas y pulverizadores (90 % pintado con brocha y 10 % pintado con pulverizador)



© Salome Wechsauer



© Salome Wechsauer

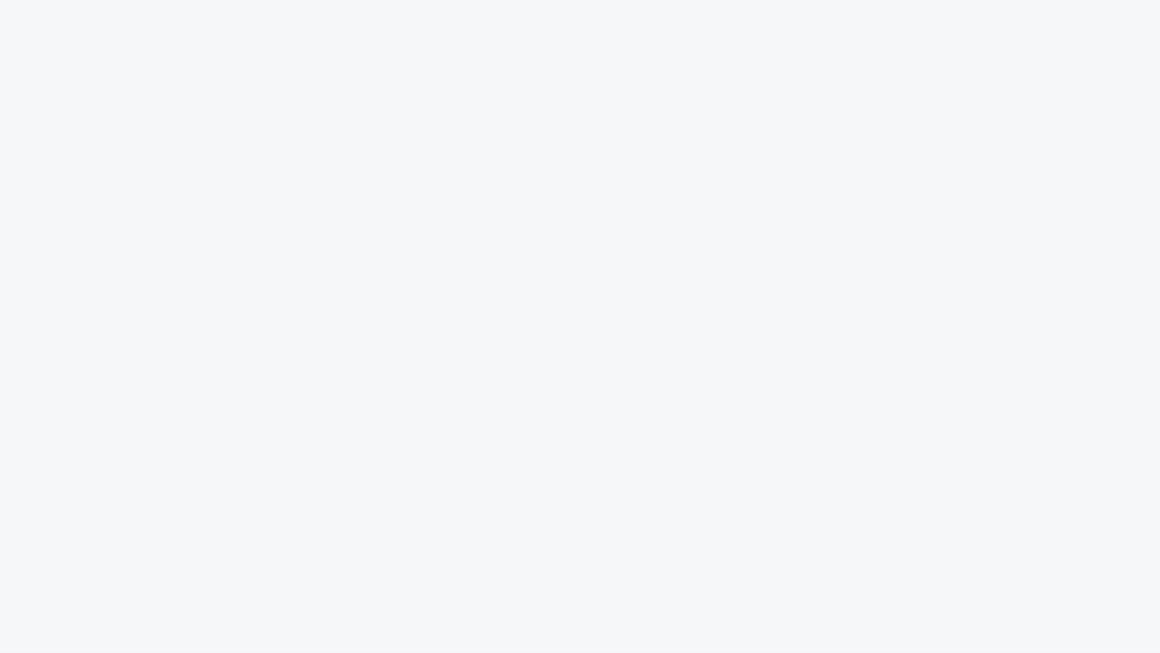


© Salome Wechsauer

La Oficina de Enlace de Viena cooperó con artistas locales y con el Ayuntamiento de Viena para organizar la elaboración de un enorme mural con el objetivo de transmitir el mensaje electoral.

El proyecto del mural fue financiado por el Parlamento Europeo y creado en cooperación con Wiener Wohnen, que puso a disposición el muro. El mural cubre una superficie de unos 350 m² de uno de los muros del edificio Eveline-Andrlik-Hof, situado en la esquina de Engerthstraße y Olympiaplatz en Viena, y está previsto que permanezca allí durante al menos cinco años.

Salvo el rótulo, todo está pintado con brocha. Los artistas dibujaron una cuadrícula para guiarse. A continuación, esbozaron los distintos personajes y los pintaron paso a paso. Se pintó el 90 % del muro con brocha y el 10 % con pulverizador.



CAPÍTULO 3. Migración: integración e identidad europea

Sinopsis pedagógica: los artistas y el tema

«¿Todavía es posible imaginar formas de convivir?»

Teniendo en cuenta las políticas migratorias europeas, esta cuestión planteada por el artista Bruno de Almeida es más que crucial. Para los Estados miembros europeos, **la migración y la integración parecen tener un carácter más divisorio que unificador**. Este hecho también plantea la cuestión de **la identidad europea y lo que significa para nosotros como ciudadanos europeos**.

En toda Europa encontramos un **crisol de verdades y percepciones sobre el tema** de este capítulo. La **cultura** es un sector fundamental de nuestras sociedades contemporáneas y puede ayudar a desarrollar prácticas de apoyo a la democracia poniendo de relieve la **coexistencia pacífica de diversas entidades**.

Algunos artistas proponen **ejercicios artísticos colectivos** o reúnen **testimonios colectivos** para crear un sentimiento de **pertenencia europea**. Otros utilizan una **forma más simbólica o ilustrativa** de captar el concepto de **identidad europea**.

Profundización y creación:

El tema de la integración conlleva la combinación de diferentes enfoques artísticos en una práctica pedagógica creativa. El marco general consiste en encontrar formas de vivir juntos en la Unión Europea. Los alumnos deben reflexionar sobre el papel del diálogo intercultural y la importancia de una coexistencia pacífica en nuestro continente.

Pida a los alumnos que

- se organicen en grupos: cada uno presentará el resultado de su trabajo colectivo a la clase
- identifiquen los símbolos y colores que representan a la Unión Europea
- piensen en los lazos que unen a las numerosas personas que viven en la Unión Europea, incluidos los migrantes
- creen un cómic artístico y divertido con historias sobre personas de diferentes orígenes culturales que ilustre los vínculos que existen entre ellas y cómo esas historias podrían fomentar la integración
- escriban las historias en forma de diálogos y de manera que susciten reflexiones sobre las necesidades fisiológicas, la seguridad, la pertenencia, el reconocimiento y la realización personal
- creen personajes de cómic sencillos que sean fáciles de reproducir y que reflejen visualmente las diferentes características que forman parte de su historia
- exploren con las historias formas de superar los límites y fortalecer la democracia
- reflexionen sobre la responsabilidad del individuo y del colectivo
- den a sus historias un carácter documental y, si es posible, incluyan historias de la vida real sobre las que hayan indagado. No obstante, las historias deben presentarse como ficticias para no perjudicar a personas que existen realmente.

Como alternativa, los alumnos podrían crear un vídeo breve o un guion gráfico con escenas significativas de la historia relatada.

4. CUIDANDO DE LOS MÁS VULNERABLES

En 2024, el Parlamento adoptó varios textos legislativos para reformar la política de asilo y migración de la Unión según lo acordado con los Estados miembros de la Unión²⁴. Entre los objetivos principales de este Pacto sobre Migración y Asilo se incluye regular, con mayor equidad y eficacia, la forma en que los Estados miembros ofrecen protección a las personas amenazadas por actos de persecución y violencia.

La integración de los extranjeros y refugiados en la Unión es uno de los temas e inquietudes reflejados en las obras agrupadas en esta sección. En su proyecto titulado ***Russian occupation in Georgia (Ocupación rusa de Georgia) (2024)***, Ani Melikidze combina el periodismo fotográfico y el retrato. Sus personajes, refugiados, nos miran a los ojos con franqueza y sin miedo. Los pasillos y las escaleras del sanatorio de la ciudad de Abjasia en el que fueron alojados los refugiados a raíz de la invasión rusa demuestran toda la desolación y la ruina provocadas por la guerra. En consonancia con estas imágenes, Alice Kask expone en ***Nimeta (2001)*** un trozo de madera vieja perforado que parece recién sacado de una pila de escombros.

A través de su delicada y amplia instalación textil, Zsófi Kozma ofrece, en ***//NEM// SZÁMÍTOK (YO //NO// IMPORTO) (2024)***, una nueva perspectiva sobre las dificultades que tienen muchos migrantes para integrarse en Europa. Este tema también se explora en varias de las obras del dúo **TWOFOURTWO (Constantinos Kounnis y Costas Mantzalos): *Postcards from Cyprus (Postales de Chipre) (2017)* y *Kalos Kakos Ilthate (Bienvenido, no bienvenido) (2020-2021)***.

Postcards from Cyprus (Postales de Chipre) (2017) fue una actividad que se prolongó durante tres años y tuvo su origen en la posición crítica que TWOFOURTWO adoptó en relación con la situación sociopolítica de Chipre tras la crisis financiera de 2013 y las consecuencias del colapso del sistema bancario²⁵.

El trato a los refugiados queda evidenciado por la instalación de neón colocada en la orilla: **Kalos Kakos Ithate (Bienvenido, no bienvenido) (2020-2021)**.

La mirada inquisitiva del grupo artístico TWOFOURTWO a la inmigración y la cuestión de los refugiados nos llega a través del imaginario de sus fotografías paisajísticas, que se centran en el mar y la orilla. [...] La mente del espectador se desvía hacia la actual lengua franca utilizada mundialmente para hablar de estas imágenes, por ejemplo «flujo de refugiados», «desarraigo» y el inquietante «transporte de seres humanos». Una señal de doble cara con el rótulo «καλώς/κακώς ήλθατε» nos recuerda que el viaje conduce a un futuro precario. La sustitución deliberada de la letra «L» por «K» genera polisemia: «bienvenido» se convierte en «no bienvenido» o incluso «bueno o malo, bienvenido sea»²⁶.

El cuidado de los niños, en el proyecto fotográfico de Ani Melikidze titulado *Europe's new refugees*, es el tema central del díptico de **Tiong Ang Portret van een jongen (animatie) (1993)**. Este representa a un niño acostado en la cama en un estilo que recuerda al de una fotografía. El artista usa pintura verde con un toque de amarillo enfermizo aplicado sobre un lienzo delgado, colocado en un marco con forma de libro. El acto de levantar el párpado y examinar la pupila podría evocar accidentalmente los inquietantes primeros planos utilizados por Luis Buñuel en su película surrealista de 1929, *Un perro andaluz*. No obstante, en aquel caso, alguien abre el ojo a la fuerza para cortarlo con una navaja. Esto es una metáfora de la forma radical en que el artista buscaba ampliar la perspectiva de los espectadores.

Darío Villalba (1939-2018) y **Alex Flett (1950)** han abordado situaciones de fragilidad y enfermedad utilizando distintas estrategias visuales. En **Itero Malva (1989)**, Villalba yuxtapone fragmentos, tanto pictóricos como fotográficos, de grandes partes del cuerpo humano, imposibles de identificar con exactitud. Sin embargo, su carnalidad temblorosa queda reflejada mediante el uso de distintos tonos de gris. Esta fusión de pintura y fotografía es un rasgo característico del artista. Parece que, en *Itero Malva*, también se ha

examinado detenidamente parte del trabajo que le dio fama mundial en la década de los sesenta, la serie *encapsulados*. Andy Warhol describió el trabajo como «pop soul», impresionado ante la profunda verdad humana que emanaban los sujetos anónimos representados: tarados, mendigos marginados o enfermos, aislados en burbujas de metacrilato²⁷.

Ionic Pastoral (1996), de **Alex Flett**, es un *memento mori* insólito. Las pinturas barrocas del siglo XVII con paisajes idílicos en los que, de forma inesperada, unos pastores encontraban una calavera humana o un sepulcro con la inscripción «Et in Arcadia ego» eran reflexiones habituales sobre la naturaleza fugaz de la vida. Sin embargo, Flett combina una composición policromática y lúdica, pintada sobre un lienzo extendido en el suelo, con la presencia abrumadoramente silenciosa de un cráneo de carnero colocado encima de un poste totémico.

En palabras del propio Flett:

La base de la pintura (óleo sobre lienzo) utiliza la imaginería de la antigua práctica celta que consistía en erigir piedras con forma de dónut a través de las cuales se pasaba a los enfermos, en particular a los niños que sufrían la enfermedad de deficiencia vitamínica, raquitismo, a efectos de una curación mágica. Este antiguo concepto se refleja aún más en el uso del cráneo de un carnero sobre un poste de madera cubierto de esquisto que refleja la ignorancia «pagana».

Sin embargo, dentro de las cuencas de los ojos hay lentes de vidrio en cuya parte posterior hay pequeñas cruces celtas pintadas. Los antiguos santos celtas, en particular San Columba de Iona, se apoderaban de los antiguos lugares paganos celtas y los cristianizaban con una cruz. [...] El raquitismo y otras enfermedades de deficiencia vitamínica de este tipo fueron un grave problema social tanto en Escocia como en Europa durante cientos de años hasta el presente siglo.

Muchos políticos con conciencia lucharon por mejorar tanto la dieta como el nivel de vida de los que corrían más riesgo, como San Columba, que luchó por el alma de un pequeño país salvaje hace catorce siglos. Se trata de una lucha paralela contra el peor de los enemigos: la ignorancia. El artista espera que *Ionic Pastoral* inspire a los políticos del Parlamento Europeo para trabajar en la erradicación de la ignorancia y la enfermedad dondequiera que estén²⁸.

DARÍO VILLALBA (1934–2018)

Itero malva, 1989

Óleo sobre lino fotográfico, 200 x 160 cm

Firmado y fechado (en el reverso)

Comprado al artista en 1990

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

TIONG ANG (*1961)

Portret van een jongen (animatie), 1993

Acrílico y óleo sobre lino aplicado sobre madera, 128 x 170 x 12 cm

Comprado a Van Rooy Galerie (Ámsterdam) en 1993

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

ALEX FLETT (*1950)

Ionic Pastoral, 1996

Óleo sobre lienzo, cráneo de carnero pintado, madera y pizarra, 214 x 197 cm

Comprado al artista en 1999

Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

ALICE KASK (*1976)

Nimeta, 2001

Técnica mixta sobre madera contrachapada,
132 x 111 cm

Comprado a través de Ou Munster (Tallin)
en 2007

Colección de Arte Contemporáneo del
Parlamento Europeo

ANI MELIKIDZE

Russian occupation in Georgia (Photo project) (Ocupación rusa en Georgia (proyecto fotográfico)), 2024

Este proyecto se compone de dos partes:

1. Relatos fotográficos de refugiados de Abjasia.
2. Personas que viven en la línea de ocupación.

Fotografías seleccionadas para esta exposición:

The new generation of the refugees (children) (La nueva generación de refugiados (niños))

Man's portrait (Retrato de un hombre)

Sanatorium where the refugees (from Abkhazia) lived (Sanatorio en el que vivieron los refugiados (de Abjasia))

Another view of the same sanatorium (Otra perspectiva del sanatorio)



ZSOFI KOZMA

//NEM// SZÁMÍTOK (YO //NO// IMPORTO), 2024

Instalación,
40 x 800 cm

La obra titulada «//NEM// SZÁMÍTOK» (YO //NO// IMPORTO) explora la sensación de ser una persona ajena, de manera tanto individual como colectiva. Las tiras de texto representan a los individuos dentro de la obra, unidos inextricablemente mediante el material tejido.

La obra de arte invita al espectador a involucrarse activamente, transformando las connotaciones negativas de las tiras de texto en afirmaciones positivas. Al modificar la obra, los espectadores pueden dar el pequeño paso de participar activamente en el cambio e incorporar también esta sensación a su vida cotidiana en diferentes ámbitos.

TWOFOURTWO

(Constantinos Kounnis y Costas Mantzalos)

Kalos Kakos Ilthate (Bienvenido, no bienvenido), 2020-2021

Impresión digital (reproducción de una de las Postales de Chipre)

TWOFOURTWO

(Constantinos Kounnis y Costas Mantzalos)

Postcards from Cyprus (Postales de Chipre), 2017

Formato: A6

Impresión digital en tarjeta de 350 g

Impresión en *offset* + laminado brillante en tarjeta de 350 g

CAPÍTULO 4. Cuidado de las personas más vulnerables

Sinopsis pedagógica: los artistas y el tema

Los temas tratados por los artistas en este capítulo abarcan aspectos como la **fragilidad y la enfermedad o las personas con discapacidad, marginadas o enfermas**. Se trata de artistas que exploran el **sentimiento de ser una persona ajena** y los **efectos sociopolíticos de una crisis económica**. Además, muestran su **preocupación por los niños y refugiados** y tratan de poner de manifiesto la **desolación causada por la guerra**. Plantean preguntas sobre la **integración de los extranjeros y refugiados en los Estados miembros de la Unión Europea**.

Sus técnicas van de la fusión de la pintura y la fotografía a la combinación del periodismo fotográfico y el retrato, lo que les permite una **mirada inquisitiva** sobre el tema elegido.

Su objetivo es **implicar activamente a los espectadores** y lograr así un **cambio sostenible** hacia una visión positiva de la situación de los más vulnerables de nuestra sociedad.

Profundización y creación:

Este tema tiene un componente humano, por lo que es importante que los alumnos no elijan a la ligera a un grupo vulnerable, sino que reflexionen sobre el motivo por el que quieren elegir a ese grupo y lo que podrían lograr con su trabajo creativo. Además, podrían reflexionar sobre sus propios prejuicios y las formas de superar la discriminación y la ignorancia existentes para lograr un enfoque más sostenible y abierto hacia la integración y la inclusión. Dado que el tema es muy sensible, los alumnos podrían necesitar cierta orientación y apoyo para abordarlo de manera digna y encontrar los contactos adecuados para presentarlo de manera respetuosa.

Pida a los alumnos que

- piensen en los grupos más vulnerables de la sociedad sobre los que quieren trabajar. Los temas exactos podrían seleccionarse de entre los temas que abordan los artistas de este grupo (véase más arriba).
- se organicen en grupos y seleccionen uno de esos grupos que han identificado antes. Diferentes grupos pueden trabajar sobre el mismo tema. Es importante que a los alumnos les genere un vínculo emocional para que así se puedan comprometer más.
- aborden el tema como una cuestión sociopolítica global o piensen en grupos locales que se encuentran en una posición vulnerable. El segundo enfoque tendría mayor impacto, por el contacto más directo que los alumnos pueden tener con su propio entorno y, por lo tanto, les ofrecería una comprensión más profunda. Es importante que los alumnos muestren respeto por la vulnerabilidad de estos grupos. Por lo tanto, deben centrarse en ponerse en contacto con instituciones benéficas o con el personal que trabaja en organizaciones que los representan o se ocupan de ellos. Son los expertos en estos ámbitos y pueden proporcionar información esencial.
- adopten la mirada de un periodista de investigación y documenten sus conclusiones. Podrían, por ejemplo, entrevistar al personal que trabaja con personas marginadas o documentar su trabajo benéfico. El resultado creativo podría ser un fotorreportaje que presente de manera visualmente impactante la situación de que se trate.
- presenten sus resultados a la clase y los debatan. Juntos pueden tratar de encontrar posibles soluciones que ayuden a superar los obstáculos para mejorar la situación de estas personas. Pueden intentar ponerse en contacto y entrevistarse con responsables políticos.

NOTAS FINALES

- 1 Nossel, S., «Introduction: On 'Artivism,' or Art's Utility in Activism», *Social Research: An International Quarterly*, Vol. 83, n.º 1, 2016, pp. 103-105. Project MUSE, <https://doi.org/10.1353/sor.2016.0023>
- 2 Comisión Europea, Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, disponible en: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/protecting-democracy/european-media-freedom-act_es
- 3 Parlamento Europeo, «EP Academic Freedom Monitor 2023» (Mecanismo de Supervisión de la Libertad de Cátedra 2023 del Parlamento Europeo), disponible en: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_STU\(2024\)757798](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_STU(2024)757798); Parlamento Europeo, «European Parliament Forum for Academic Freedom» (Foro sobre Libertad de Cátedra del Parlamento Europeo), disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/ep-academic-freedom>
- 4 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 13 – Libertad de las artes y de las ciencias: «Las artes y la investigación científica son libres. Se respeta la libertad de cátedra».
- 5 Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior y se modifica la Directiva 2010/13/UE (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación) (DO L 2024/1083 de 17.4.2024, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj?locale=es>); Parlamento Europeo, Conferencia sobre la libertad de los medios de comunicación y los periodistas bajo presión, de 10 de abril de 2024.
- 6 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1295/2013, «La promoción de la diversidad cultural europea depende y de la conciencia de sus raíces comunes se basa en la libertad de expresión artística, la capacidad y las competencias de los artistas y operadores culturales, la existencia de unos sectores de la cultura y la creación prósperos y resilientes, capaces de en los ámbitos público y privado y su capacidad para crear, innovar y producir sus obras y distribuirlas a un público europeo amplio y diverso», (DO C 108 de 26.3.2021, p. 934).
- 7 Blumberg, N. y Valzadeh, I., «A.R. Penck», *Encyclopaedia Britannica*, <https://www.britannica.com/biography/A-R-Penck>
- 8 Ambos pintores están incluidos en la Colección de Arte del Parlamento Europeo: <https://art-collection.europarl.europa.eu/es/collections/lokomotiven/> y <https://art-collection.europarl.europa.eu/es/collections/wahle/>
- 9 Talvacchia, B. L., «Politics Considered as a Category of Culture: The Anti-Fascist Corrente Group» (La política como una categoría de cultura: el grupo antifascista Corrente), *Art History*, Vol. 8, n.º 3, 1985, pp. 336-355.

- 10 Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, «Emilio Vedova: una biografia per immagini» (Emilio Vedova: una biografía en imágenes), disponible en: <https://www.fondazionevedova.org/en/emilio-vedova-biography-through-images>
- 11 La obra de arte se presentó en la exposición individual titulada «Claus Carstensen: Maghreb Journal», organizada en la Galleri Specta (Dinamarca) en 1989. Aunque el título que consta en el expediente de adquisición es *El Arba*, en realidad la obra debería titularse, según el presente catálogo, *Ej Jemaa*, óleo, 200 x 170 cm, 301288-150289.
- 12 Claus Carstensen, «What's left (is Republican Paint) – Nine Sisters», (catálogo de la exposición), AROs Aarhus Kunstmuseum, 2015, «Junto a su práctica artística, Claus Carstensen ha comisariado numerosas exposiciones, todas ellas basadas en conexiones conceptuales y formales pasadas por alto en la historia del arte. Estas exposiciones descomponen las categorías y clasificaciones histórico-artísticas para introducir narrativas alternativas. Al igual que la exposición "Becoming Animal", abordan una cuestión conceptual y filosófica, pero también constituyen una investigación formal y morfológica de las similitudes que aparecen con frecuencia en períodos, materiales y estilos distintos».
- 13 Berlinische Galerie, «Angry pamphlet: "Pandemonic Manifesto" by Georg Baselitz and Eugen Schönebeck», disponible en: <https://berlinischegalerie.de/en/collection/specialised-fields/artists-archives/pandaemonisches-manifest/>; The Morgan Library & Museum, «Baselitz escribió (estos manifiestos) en 1961 y 1962 con su amigo Eugen Schönebeck para acompañar su primera exposición. Mediante referencias al sexo, a la muerte y a la religión, el texto expresa el desorden y la confusión de la Alemania de posguerra con un lenguaje enérgico marcado por la escritura de Samuel Beckett, Antonin Artaud y Conde de Lautréamont. Más tarde, Baselitz describió el manifiesto como «pura ira con ideas algo mal concebidas». Reproduciendo estas descripciones espantosas y violentas, sus dibujos de la época están protagonizados por figuras deformes y masas orgánicas de cuerpos retorcidos y desfigurados; los dibujos están disponibles en el siguiente enlace: <https://www.themorgan.org/drawings/item/444549>
- 14 Tratado de la Unión Europea, Título II, artículo 10.
- 15 Parlamento Europeo, «Transparencia y ética», disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/transparency>
- 16 Ministerio de Cultura de Grecia, Museo Nacional de Arte Contemporáneo, «The years of defiance: the art of the '70s in Greece», «Grecia vivió un [...] período de agitación y crisis política, caracterizado por una serie de gobiernos breves a raíz de la crisis constitucional de julio de 1965. El golpe de Estado de 21 de abril de 1967 impuso una dictadura que duraría siete años y pondría fin a la invasión turca de Chipre y a la ocupación de una gran parte de la isla»; «[...] el impacto de los acontecimientos contemporáneos a escala mundial no pudo sino sensibilizar a los artistas griegos. Durante dicho período, el arte adquirió un carácter profundamente político en todo el mundo y lo ocurrido en Grecia puso a disposición de los artistas griegos un sinfín de materias primas existenciales para sus obras, impulsando su deseo de intervenir de forma crítica; un deseo que tiene su origen en sus experiencias vitales, en una necesidad arraigada y en el espíritu de una época que incentivó la lucha por ideas. [...]», diciembre de 2005 a mayo de 2006.
- 17 El siguiente artículo publicado el 3 de octubre de 2023 en la revista *ART - NEA* incluye una copia de *The Saviors* (1968): «La gran retrospectiva, "Yiannis Psychopaidis. Art as a fighting testimony. Works of the 1960s and 1970s and their aftermath" abre mañana (2023) en la Galería de arte municipal de Corfú central y las Islas Diapontia y se centra en la producción artística de las décadas de los sesenta y los setenta». https://www.efsyn.gr/tehnese/art-nea/406500_pneyma-shima-kai-hroma-mias-oramatikis-aristeras. Para más información sobre proyectos recientes del artista: «The artistic spring of Yiannis Psychopaidis», 14 de abril de 2024: «Con dos de sus exposiciones en Alemania e Inglaterra en abril y, más tarde, en junio en Grecia, Yiannis Psychopaidis hace llegar su trabajo artístico a una Europa más amplia [...] Psychopaidis fue uno de los que, alternando su vida en Múnich, Berlín y Bruselas, dejó una huella artística y una presencia duradera y significativa en teatros, museos de arte, galerías e instituciones». https://www.efsyn.gr/nisides/429467_i-kallitehnikhi-anoixi-toy-gianni-psyhopaidi. Nos

- gustaría agradecer a TWOFOURTWO por su ayuda en la búsqueda de información adicional sobre el contexto histórico y político del cuadro de Psychopedis incluido en la colección del Parlamento.
- 18 Ministerio de Cultura de Grecia, Museo Nacional de Arte Contemporáneo, «The years of defiance: the art of the '70s in Greece», diciembre de 2005 a mayo de 2006.
 - 19 «Twelve stars – selected works from the European Parliament Art Collection featuring new British acquisitions» (Doce estrellas: obras seleccionadas de la Colección de Arte del Parlamento Europeo con nuevas adquisiciones británicas), 1992; catálogo de la exposición organizada en Belfast, Edimburgo y Londres entre octubre de 1992 y enero de 1993.
 - 20 Parlamento Europeo, «Legislative Train 06.2024, 5: Promoting Our European Way Of Life – Action Plan On Integration And Inclusion» (Tren legislativo 06.2024, 5: Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo – Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión), disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/action-plan-on-integration-and-inclusion/report?sid=8201>
 - 21 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre nuevas vías para la migración laboral legal (DO C 15 de 12.1.2022, p. 196), disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52021IP0260>
 - 22 Steffen Siegel, *Counter-Images*, muestra fotográfica de 5x5, impresión especial en ocasión del 25.º aniversario de EIKON.
 - 23 Aigner, S., «Borjana Ventzislavova», *EIKON International Magazine for Photography and Media Art*, n.º 80, 2012, pp. 24-29.
 - 24 Parlamento Europeo, «El Parlamento da luz verde a la nueva legislación sobre migración y asilo», disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20240408IPR20290/el-parlamento-da-luz-verde-a-la-nueva-legislacion-sobre-migracion-y-asilo>; Parlamento Europeo, «Legislative Train 06.2024, 5: Promoting Our European Way Of Life – Regulation On Asylum And Migration Management - Q3 2020» (Tren legislativo 06.2024, 5: Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo – Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración), disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/asylum-and-migration-management-regulation/report?sid=8201>
 - 25 Mantzalos, C. y V. Pericleous, «Cultural Errors and Creativity: How Visual and Textual Triggers Create New Meanings» (Errores culturales y creatividad: cómo los desencadenantes visuales y textuales crean nuevos significados), *Error is New Culture*, «242 utilizan la apropiación en su obra. Han usado e introducido nuevos conceptos sacados de numerosas señales de seguridad industrial de empresas que quebraron tras la crisis financiera. Además, recontextualizaron la obra alterando el significado de estas señales con el objetivo de crear nuevos nombres y términos que promoviesen una visión crítica de la situación actual en Chipre. Es una distorsión y, al mismo tiempo, una combinación de texto e imagen, que ilustra el pan de cada día de Chipre a través de los conceptos de consumismo, avaricia y megalomanía [...] En paralelo, aparecen nuevos interrogantes: ¿es la crisis financiera el “nuevo problema chipriota”? ¿Las expresiones “territorio ocupado” y “refugiados” se sustituirán por “créditos morosos” y “desempleo”?».
 - 26 *Ibidem*.
 - 27 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, «Darío Villalba: una visión antológica, 1957-2007», Madrid, 2007.
 - 28 Archivo de la Colección de Arte del Parlamento Europeo. Engaged Art and Artivism.

RECURSOS SELECCIONADOS

Arte comprometido y activismo

Artículos y libros

Aladro-Vico, E., Jivkova-Semova, D., & Bailey, O. (2018). Artivism: A new educative language for transformative social action. [Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora]. *Comunicar*, 57, 09-18. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-01>

Alonzo, P., Klanten, R., Bieber, A. (eds). 2011. *Art and Agenda: Political Art and Activism*. Berlin, Germany: Gestalten Press.

Bernardez Rodal, A., Padilla-Castillo, G., Popelka Sosa Sánchez, R. (2019, April). "From Action Art to Artivism on Instagram: Relocation and instantaneity for a new geography of protest". *Catalan Journal of Communication and Cultural Studies* 11, pp. 23-37. https://www.researchgate.net/publication/333608532_From_Action_Art_to_Artivism_on_Instagram_Relocation_and_instantaneity_for_a_new_geography_of_protest

Burnham, Linda. (1998). *The Citizen Artist: 20 Years of Art in the Public Arena*. Raleigh, NC: The Critical Press. Book available online <http://wayback.archive-it.org/2077/20100906194833/http://www.communityarts.net/ca/index.php> via <https://apionline.org/the-citizen-artist/>

Felshin, N. (1995). *But is it Art? The Spirit of Art as Activism*. Seattle: Bay Press. <https://dokumen.pub/but-is-it-art-the-spirit-of-art-as-activism.html>

Goris, Y. and Hollander, S. (2017, June 26), 'Activism, activism and beyond: Inspiring initiatives of civic power'. *TheSpindle.org/Partos.nl*. <https://www.partos.nl/wp-content/uploads/2021/06/Activism-Artivism-and-Beyond-PDF-2017.pdf>

Gutiérrez-Rubí, Antoni: "ARTivismo. El poder de los lenguajes artísticos para la comunicación política y el activismo", Editorial UOC, 2021.

Hawley, E. S. (2015, January 12). "Art, Activism, And Democracy: Wochenklausur's Social Intervention". *Peace & Change*, pp 83-109. Available online: <https://doi.org/10.1111/pech.12112>

MacPhee, J. & E. Reuland. (2007). *Realizing the Impossible: Art Against Authority*. Oakland, CA: AK Press.

Ortega, V. (2015) "El activismo como acción estratégica de nuevas narrativas artísticas políticas", *Revista Calle 14*, 10 (15) pp. 100 - 111.

Valdivieso, M. (2014). "La apropiación simbólica del espacio público a través del activismo. Las movilizaciones en defensa de la sanidad pública en Madrid". *Scripta Nova*, 18 (493), 1-27. <https://bit.ly/2lokbcw>

Vella, R. and Sarantou, M. (eds). (2021). *Documents of Socially Engaged Art*. Viseu: InSEA Publications. Available online: https://www.insea.org/wp-content/uploads/2021/12/DocumentsOfSociallyEngagedArt_web.pdf

Sitios web

Artistic Activism Research CoLab (AARC).

<https://artactcolab.org/about/>

Art in the Public Interest. <https://apionline.org/>

Visible Project. <https://www.visibleproject.org/>

Citta delle Arte.

<https://www.cittadellarte.it/en/what-cittadellarte-is>

"Powerful Art & Activism". *TED Talks* playlist.

https://www.ted.com/playlists/476/powerful_art_activism

The Movement for Cultural Democracy.

<http://colouringinculture.org/cultural-democracy-home>

<https://documenta-fifteen.de/en/lumbung-members-artists/instituto-de-artivismo-hannah-arendt/>

Artistas en la Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo

Pat Andrea

Andrea, P. and L. Carrol. (2007). *Alice's Adventures in Wonderland / Through the Looking-Glass* [exhibition catalogue, Athens, Frissiras Museum, 2007-2008]. Athens: Frissiras Museum.

Tiong Ang

Ang, T. (n. d.). Artist's website. <https://tiongang.net/>

Georg Baselitz

Brayer, M.-A., B. Blistène, P. Sticht, and P. Lançon. (2021). *Baselitz : la retrospective* [exhibition catalogue, Centre Pompidou, Paris, 2021-2022]. Paris: Editions Centre Pompidou.

Paolo della Bella

Monaldi, L. (ed.), della Bella, P., A. Frangioni and A. Palazzeschi. (2015). *...e lasciateli divertire!: Paolo della Bella, Aldo Frangioni & Aldo Palazzeschi alla Corte arte contemporanea* [exhibition catalogue, La Corte arte contemporanea, Florence, 2015]. Fiesole: Cadmo.

della Bella, P. Artist's website page.

<https://www.paolo.dellabella.name/>

Claus Carstensen

Carstensen, C. (author & ed.), T. Rydal & J. T. Kristensen (eds). (2018). *Becoming Animal* [exhibition catalogue, Den Frie, Copenhagen and The Museum of Religious Art, Lemvig, 2018.]. Berlin: Hatje Cantz.

Carstensen, C. (2020). *Wounded Readings. Books 1975-2018.*

Paintings 2018-2020 [exhibition catalogue, Bladr, 2020].

Copenhagen: Bladr and Claus Carstensen.

Burhan Doğançay

Taylor, B. (ed.). (2008). *Urban Walls: A Generation of Collage in Europe & America. Burhan Dogançay with François Dufrêne, Raymond Hains, Robert Rauschenberg, Mimmo Rotella, Jacques Villeglé, Wolf Vostell.* New York and Manchester: Hudson Hills Press. Burhan Doğançay Museum.

<http://dogancaymuseum.org/burhan-dogancay/>

Felix Droese

Droese, F., K.-D. Pohl, K. Nürnberger, and J. P. Thorbecke (eds). *Felix Droese, die doppelte Wahrheit* [exhibition catalogue, Hessisches Landesmuseum Darmstadt and the Psychiatric Hospital Philipphospital, Riedstadt, 1993].

Droese, F. (n. d.). Artist's website.

<https://www.felixdroese.de/?p=informationen.php>

Alex Flett

Flett, A. (2000). *Body Works* [exhibition]. BAT Centre:

Democratic Gallery, Durban.

Flett, A. (n. d.). Artist's website. <http://www.alexflett.com/>

Adolf Frohner

Schwarz, D., V. Loers et al. (authors), H. Klocker (ed.). (1988–1989). *Von der Aktionsmalerei zum Aktionismus. Wien 1960–1965 (1) / Viennese Actionism: From Action Painting to Actionism.*

Vienna 1960–1965: Günter Brus, Adolf Frohner, Otto Mühl,

Hermann Nitsch, Alfons Schilling, Rudolf Schwarzkogler [C.

Nielsen, K. Hartley and W. Robistch (trans.)], 2 vols. Klagenfurt:

Ritter, vol. 1.

Frohner Stiftung [foundation dedicated to the artist].

<http://www.frohner-stiftung.at/about-us.html?L=1#c1>

Paul Graham

Wilson, A. (1996). "History and the 'Thinking' Photographs".

In P. Graham, *Paul Graham*, pp 38–103. London and New York:

Phaidon Press.

Graham, P. (n. d.). Artist's website page.

<https://www.paulgrahamphotography.com/>

Berit Heggenhougen-Jensen

Heggenhougen-Jensen, B. (2010, March 29). "Hår-Øre Protest" ("Hair-Ear Protest") [exhibition "On Paper 2010", Stalke Galleri].

<https://hair-ears-protest.blogspot.com/>

Alice Kask

Allas, A. (2007) "Alice Kask". In Trossek, A. (ed.), *Artists of Estonia 3*. Tallinn: Center for Contemporary Arts. Available online:

Center for Contemporary Arts, <https://vana.cca.ee/webarchive/kask/en.html>

Jannis Kounellis

Celant, G. (ed.). (2019). *Kounellis* [retrospective exhibition

catalogue, Fondazione Prada, Milan, 2019]. Milan: Fondazione Prada.

Goldbach, I. (2010). *Wege aus der Arte Povera. Jannis Kounellis im Kontext internationaler Kunstentwicklung*. Berlin: Gebrüder Mann.

Archivio Kounellis [foundation promoting the artist's legacy].

<https://archiviokounellis.com/>

A.R. Penck

Fritsch, L., U. Jensen (eds). (2019). *A.R. Penck: I Think in Pictures* [exhibition catalogue, Ashmolean Museum, Oxford, 2019]. Oxford:

Ashmolean Museum Publications.

Penck, A. R., I. Pfeiffer, O. Burlaux (eds), and the Musée d'art moderne de la ville de Paris. (2008). *A. R. Penck, peinture, système, monde* [exposition catalogue, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris and the Schirn Kunsthalle Frankfurt, Paris, 2008].

Paris : Paris-Musées.

Jannis Psychopedis

Psychopedis, J., A. Dückers, H. Ohff *et al.* (1995) Γιάννης

Ψυχοπαίδης. Αναδρομή 1962–1995 (*Yannis Psychopedis.*

Retrospective 1962–1995) [exhibition catalogue, Macedonian

Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, 1995].

Papadopoulou B. (2009). *Jannis Psychopedis, the Dialectician of Art* (*Contemporary Greek Artists* series), Athens: Ta Nea editions.

Emilio Vedova

Belli, G. (ed.) and A. Jacchia (text). (2024). *Emilio Vedova:*

Rivoluzione Vedova.

[exhibition catalogue, Museo M9 Mestre Venice, 2023–2024].

Venice: Marsilio Arte.

Fondazione Emilio e Annabianca Vedova [foundation dedicated to promoting the artist's legacy].

<https://www.fondazionevedova.org/en>

Borjana Ventzislavova

Ventzislavova, B. (2016). "Migration Standards". *Borjana Ventzislavova. Selected Works / Documentation*.
http://borjana.net/borjana_works.pdf
Ventzislavova, B. (n.d.). Artist's website
<http://borjana.net/about/>

Darío Villalba

Villalba, D. (2024). *Darío Villalba (1939-2018)* [exhibition]. Paris: Galerie Poggi. <https://galeriepoggi.com/en/expositions/dario-villalba-solo-show-en/>
Martín de Argila (ed.), M. L., F. Calvo Serraller, and M. Fernández-Cid. (2007). *Darío Villalba: Una Visión Antológica 1957-2007* [exhibition catalogue, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2007].

Artistas incluidos en esta exposición

Bruno de Almeida

de Almeida, B. Artist's website. <https://brunomzb.com/work>
de Almeida, B. (2023, October). "Crossing Boundaries". In E. Kazlauskaitė (curator), *Mnemosyne Collective Exhibition*. Porto: Espaço AL859.
<https://www.youtube.com/watch?v=mWVluNWmibc>

Sára Bányai

Bányai, S. and Piquet, A. (2024). "Communitive: Play the Rethink card game!". Bautopia 4. Malmö, Sweden: Creative Hubs Meet up 2024 ("Metamorphosis"), 17-19 June 2024.
<https://bautopia.creativehubs.net/>
Bányai, S. (2023, November 21). "Sacre du Council". Social Text Journal. <https://socialtextjournal.org/sacre-du-council/>

Fjorida Cenaj

Friedrich, C. (2023, June 29). „Elefsina. Kulturhauptstadt Europas 2023“. *Claudia Friedrich*. <https://claudiafriedrichblog.wordpress.com/tag/fjorida-cenaj/>
Cenaj, F. (2024, May 31). „Arkopolis skate park“. Malmö: United by Future Places. Beyond the Obvious 2024 (29 May - 1 June 2024) [Culture Action Europe BTO & Members Forum].
<https://www.cae-bto.org/copy-of-conversation-spaces>

Emilio Epstein, Mag.Art G. Johann Schuchlenz, and Posse Studio

Vienna Today. (2024, May 9). "Municipal housing graffiti to lure Viennese to EU elections". *Heute*. <https://www.heute.at/s/gemeindebau-graffiti-soll-wiener-zu-eu-wahl-locken-120035800>
„Graffiti to increase EU voter turnout“. (2024, May 9). *Wien. Orf*. <https://wien.orf.at/stories/3256372/>

Iliyana Grigorova

Grigorova, I. Artist's Instagram page. <https://www.instagram.com/iliyana.grigorova/>

Leander Kämpf (Leander Emanuel)

Emanuel, L. Artist's Instagram page. <https://www.instagram.com/leander.emmanuel/>
Emanuel, L. (2024, May 26). „Let Your Move be Resistance“ (performance). Berlin: Tanzboden.
<https://together.europarl.europa.eu/de/event/let-your-move-be-resistance-2024-05-26-17517/register>

Zsofi Kozma

Kozma, Z. Artist's portfolio online. <https://www.roomtobloom.eu/wp-content/uploads/2021/06/1619210892-file-603-roomtobloomportfolio.-compressed1.pdf>

TWOFOURTWO (Constantinos Kounnis and Costas Mantzalos)

Kounnis, C. and C. Mantzalos. (1999-2024). *Two/Four/Two. Art Collective*. <https://twofourtwo.com/>

Rosina Lui

Lui, R. Artist's website. <https://rosinalui2002.wixsite.com/rosinalui/biography>

Ana (Ani) Melikidze

Melikidze, Ana. (2024, April). "Russian Occupation in Georgia". <https://www.instagram.com/melikidze.ana/p/C55PCyUo3lP/?next=%2Fusakorilax39%2F&hl=fr>

Sofia Moreno-Dominguez

Moreno-Domínguez, S. Artist's website. <https://sofiamorenodominguez.com/> Moreno-Domínguez, S. (2023, June). "Espacio Común (Nalda) reactiva un apartado agrícola en desuso para crear redes artísticas en el medio rural". *revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, 109: pp. 23-25.

Elena Poljuha

Poljuha, E and Korovljević, H. (2024). RSC Zenica 2024 [video]. Zenica, BiH: European Youth Parliament EYP Bosnia and Herzegovina. <https://www.instagram.com/eypbih/reel/C7HgCxpquZg/>

Rachel Rouzaud

Rouzaud, R. Architect & artist's website. <https://rachrouzaud.myportfolio.com/me>

Bozhana Slavkova

Lefedjiev, N. (2024, May 23). "Младият творец Божана Славкова представи новата си арт инсталация 'Форма на свобода'" ("The young artist Bozhana Slavkova presented her new art installation 'Form of Freedom'"). *Euronews Bulgaria*. <https://euronewsbulgaria.com/news/27703/mladiyat-tvoretz-bozhana-slavkova-predstavi-novata-si-art-instalatsiya-forma-na-svoboda>

Le Bruit qui Court (Collective Le bruit qui court)

Le bruit qui court [activism/artist platform]. <https://www.le-bruit-qui-court.fr/actions>
Fontaine, L. (2024, April 27). «Les artistes du Bruit qui court inventent un disco-isoloir pour inciter les jeunes à voter». *Pioche Mag*. <https://piochemag.fr/les-artistes-du-bruit-qui-court-inventent-un-disco-isoloir-pour-inciter-les-jeunes-a-voter/>

RINCÓN DEL DOCENTE - RECURSOS ADICIONALES

Información general

En el **Portal Europeo de la Juventud** (https://youth.europa.eu/about-us_es) encontrará mucha información para los jóvenes sobre los diferentes temas que se abordan en esta exposición y otros muchos más. Vaya al portal y consulte la información sobre la inclusión, la lucha contra el racismo, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas LGBTIQ, la desinformación y la participación democrática, así como muchos otros temas.

Cuando se les pida que busquen información en internet para preparar sus propias obras creativas, los alumnos deben tener cuidado y recibir consejos para comprobar las fuentes de las que procede la información encontrada y si son realmente fiables.

A continuación encontrará una lista de información útil sobre **desinformación** preparada por nuestros servicios de comunicación:

- Serie de vídeos sobre la refutación preventiva (alerta antibulos) «How disinformation works» (Cómo funciona la desinformación) (https://www.youtube.com/playlist?list=PLHQxK2YVsFVtIgDH2_lIyTMfPyZ3Q03N)
- Artículo en el sitio web del PE (<https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20240404STO20215/injerencia-lucha-del-parlamento-contra-la-amenaza-a-la-democracia-de-la-ue>) sobre cómo lucha el PE contra las injerencias extranjeras y la desinformación
- Ficha informativa titulada «Cómo detectar la manipulación de la información» ([https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_ATA\(2024\)762355](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_ATA(2024)762355))
- Ficha informativa titulada «10 formas de luchar contra la desinformación» (<https://www.together.eu/download-centre/campaign/european-elections-2024-ready-to-print-565>) (desplace el cursor hacia abajo para localizarla – cambie la lengua en la parte superior derecha)
- Herramientas didácticas (<https://youth.europarl.europa.eu/files/live/sites/youthhub/files/assets/documents/ee24-educational-toolkit/es-european-elections-2024-educational-toolkit.pdf>) (uno de cuyos módulos trata sobre la desinformación)

Capítulo 1

Press freedom in the EU - Legal framework and challenges (Libertad de prensa en la UE: marco jurídico y retos)

(<https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-554214-Press-freedom-in-the-EU-FINAL.pdf>)

Briefing, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, abril de 2015

Libertad de prensa: el Parlamento Europeo apoya a los periodistas

(<https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20220513STO29508/libertad-de-prensa-el-parlamento-europeo-apoya-a-los-periodistas>)

La libertad de prensa está amenazada en la UE y en todo el mundo. Descubra cómo el Parlamento Europeo apoya el trabajo de los periodistas.

Fecha de publicación: 19.5.2022. Última actualización: 14.3.2024

FREE TO CREATE: ARTISTIC FREEDOM IN EUROPE (LIBRE PARA CREAR: LIBERTAD ARTÍSTICA EN EUROPA)

(<https://rm.coe.int/free-to-create-council-of-europe-report-on-the-freedom-of-artistic-exp/1680aa2dc0>)

Informe del Consejo de Europa sobre la libertad de expresión artística, marzo de 2023

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1730401254545&uri=CELEX%3A12010P\(2010/C_83/02\), 30.3.2010](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1730401254545&uri=CELEX%3A12010P(2010/C_83/02), 30.3.2010))

Parlamento Europeo - Democracia y derechos humanos

(<https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/democracy-and-human-rights>)

Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia (<https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home>)

Galardonado en 2005 - Reporteros Sin Fronteras (Reporters Sans Frontières (RSF))

(<https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/reporters-without-borders-2005-headquart/products-details/20200331CAN54189>)

Sitio web de RSF (<https://rsf.org/es>)

Cómo escribir con claridad, Comisión Europea, 2011

(<https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/bb87884e-4cb6-4985-b796-70784ee181ce>)

What Makes A Good Poster Design? | Design Lesson (Cómo diseñar un buen cartel. Lección de diseño)

(<https://www.youtube.com/watch?v=Urac4u6GngM>)

How to Make a Social Justice Poster (Cómo hacer un cartel sobre justicia social)

(<https://www.youtube.com/watch?v=-8804ISw8Gk>)

Capítulo 2

Existen una multitud de tutoriales sobre cómo utilizar la técnica de la cianotipia de manera sencilla, pero también para lograr efectos especiales:

How to Make your Own Cyanotype Prints (Cómo hacer tus propias impresiones de cianotipos)

(<https://www.youtube.com/watch?v=iXNs3nIAo8Q>)

(<https://www.youtube.com/watch?v=2N3Yn8M7fUI>)

How to use smart phone photos for cyanotype (Cómo utilizar fotos de teléfonos inteligentes para hacer cianotipos)

(<https://www.youtube.com/watch?v=2zzUUrdezXo>)

Capítulo 3

Migración

Descubra cómo trabaja el Parlamento Europeo para proteger las fronteras de la UE y hacer frente a la inmigración regular e irregular.

Jerarquía de las necesidades humanas de Maslow

(https://es.wikipedia.org/wiki/Pirámide_de_Maslow)

Creative Writing for all (Escritura creativa para todos)

(<https://www.youtube.com/@imagineforest/videos>)

Hay una multitud de tutoriales sobre cómo hacer cómics. A continuación figuran algunos sobre las principales características:

WikiHow - How to Write a Comic Strip (WikiHow - Cómo escribir un cómic)

(<https://www.wikihow.com/Write-a-Comic-Strip>)

How to Create a Comic Strip in 6 Steps (Cómo crear un cómic en 6 pasos)

(<https://www.imagineforest.com/blog/how-to-create-a-comic-strip/>)

How to make simple comic characters (Cómo crear personajes de cómic sencillos)

(<https://www.youtube.com/shorts/LllqRwhZPMY>)

5 Tips For Making Comics - storytelling (5 consejos para crear cómics - narración)

(<https://www.youtube.com/watch?v=7Etd-MlycLo>)

Let's Draw: Comic Strips! (¡A dibujar! - Cómics)

(<https://www.youtube.com/watch?v=-k5FDNdvaMg>)

Cómo dibujar personajes de Disney

- Básico: <https://easydrawingtutorials.com/index.php/disney>
- Avanzado: <https://design.tutsplus.com/tutorials/how-to-draw-disney-characters--cms-31604>

Capítulo 4

Parlamento Europeo: La lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación

(<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination>)

Portal Europeo de la Juventud: Jóvenes Periodistas en Europa

(https://youth.europa.eu/young-journalists_es)

Contenidos creados por jóvenes periodistas.

How to draw A-grade storyboards (even if you can't draw!) | Media studies tutorial (Cómo dibujar guiones gráficos de calidad (incluso si no sabes dibujar): tutorial de estudios de comunicación)

(<https://www.youtube.com/watch?v=NPrkxj2MyZl>)

3 Storytelling Techniques To Deliver Unforgettable Stories (3 técnicas de narración para contar historias inolvidables)

(<https://www.youtube.com/watch?v=OEx8yRbNw9o>)

Storytelling Structure: The Pixar Story Spine (Estructura de una narración: la «espina dorsal» narrativa de Pixar)

(<https://www.youtube.com/watch?v=nLpoqD7LHOU>)

Estos consejos sobre narración se basan en un esquema narrativo que puede servir de punto de partida para contar fácilmente cualquier historia.

Esta exposición ha sido organizada y producida por la Unidad de Difusión Cultural, Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo, con la colaboración especial de Culture Action Europe y la Comuna de Ixelles.
Los textos fueron escritos por la Unidad de Difusión Cultural, Dirección General de Comunicación, con la contribución de los artistas en lo que respecta a las descripciones de sus obras.

