

universität
wien

DIPLOMARBEIT / DIPLOMA THESIS

Titel der Diplomarbeit / Title of the Diploma Thesis

„El arte y la realidad vital en la zona fronteriza de Marruecos y España con enfoque a Ceuta “

verfasst von / submitted by

Cornelia Maria Eiter

angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of
Magistra der Philosophie (Mag. phil)

Wien, 2018 / Vienna, 2018

Studienkennzahl lt. Studienblatt /
degree programme code as it appears on
the student record sheet:

A 190 299 353

Studienrichtung lt. Studienblatt /
degree programme as it appears on
the student record sheet:

Lehramtsstudium UF Psychologie und Philosophie
und UF Spanisch

Betreut von / Supervisor:

o.Univ. Prof. Dr. Georg Kremnitz

Para mi mamá, que siempre cree en mí....

Para Mario y Eva, por las innumerables y bonitas sesiones en la biblioteca....

Para mi padre y mi hermano con quienes comparto mis ganas de viajar y conocer....

Prefacio

Me gustaría aclarar que, tanto en la parte teórica, como en la parte empírica, el ámbito de observación es limitado porque si no sería demasiado amplio para este trabajo.

Además, quiero señalar que con las formas masculinas de las palabras como “los artistas” y “los espectadores”, “el autor”, entre otras, siempre quiero incluir personas de todos géneros. Las palabras o frases en cursiva si no son citas literales o son nombres de personas o bien son aspectos que considero importantes.

En este punto también cabe decir que se podrían hacer muchas más excursiones o viajes de investigación a Ceuta y Tetuán para poder decir que se pudo conocer y entender este entorno particular en su plenitud y sobre todo en su complejidad por lo menos un poquito.

Agradecimientos

En este momento de mis estudios, de mi trabajo académico y de mi vida me gustaría agradecer a mi mamá y mi padre, por apoyarme tanto en mi vida hasta ahora. Muchas gracias a mi madre por creer tanto en mi, por trasmitirme algo de su encanto y picardía, por apoyarme tanto en todos ámbitos y enriquecerme en muchos aspectos. Junto con ello quiero agradecer a mi hermano y a mi padre, con los cuales he compartido momentos increíbles y bonitos hasta el día de hoy, tanto en tierras cercanas, como en tierras lejanas, en los viajes y compartiendo en la naturaleza haciendo deporte es cuando podemos estar cerca, no importa cómo de lejos hayamos estado antes o las distintas vidas que llevamos a veces en el día a día.

Además, quiero agradecer con todo corazón a mis mejores amigas, amigos y mis primas.

Gracias a ellos por compartir tanto los momentos de felicidad, como de tristeza o angustia conmigo, de levantarse juntos tras haberse caído, por poder estudiar, hablar, aprender de la vida y disfrutar juntos. Gracias que en los últimos años también se han convertido en mi familia, en el sentido más amplio.

También me gustaría subrayar que estoy muy feliz de poder haber estudiado en la Universidad de Viena y también muy agradecida que pude participar en el viaje de investigación a Ceuta y Tetuán. Fue un viaje muy enriquecedor en muchos ámbitos y quiero dar muchas gracias a los profesores y a los compañeros de la excursión. Asimismo, me es una necesidad particular agradecer a mi tutor, Dr. Georg Kremitz, por animarme y apoyarme en mi tesis con este tema el cual me parece muy interesante e importante de tratar. A continuación, toda mi gratitud también se merecen todas las personas que colaboraron conmigo en mi trabajo académico, es decir, tanto todas las personas que participaron en las entrevistas o bien se dejaron que las entrevistara o quienes respondieron mis mensajes y llamadas, como las personas que se dedican a trabajar y crear en el ámbito del arte, quienes me dejaron poner sus obras – corazón de este trabajo - en este documento. Todas las obras citadas en este trabajo cuentan para ello con el permiso de los artistas. En este punto especialmente quiero decir muchas gracias al poeta Mohamed Chaboun, quien ante todo es un amigo mío y quien con algún poema de él me dio cierta inspiración de escribir este trabajo. Además, muchísimas gracias al pintor Antonio San Martín, quien tantas veces me ayudó y me respondió mis innumerables preguntas con paciencia y dedicación.

Por último, también muchas gracias al profesor de la UGR Dr. Leopoldo la Rubia del Prado, que me facilitó muchos contactos antes del viaje a Ceuta y así lo hizo más fácil para mí contactarme y relacionarme con la gente allí.

Declaración de Autenticidad y No Plagio

(Grado Académico de Magister Philosophiae)

Por el presente documento, yo Cornelia Eiter,

informo que he elaborado el trabajo de investigación denominado

“El arte y la realidad vital en la zona fronteriza de Marruecos y España con enfoque a Ceuta”

para optar por el Grado Académico de Magister Philosophiae en la carrera de

Español y Psicología y Filosofía para la enseñanza, declaro que este trabajo ha sido desarrollado íntegramente por la autora que lo suscribe y afirmo que no existe plagio de ninguna naturaleza. Así mismo, dejo constancia de que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo, por lo que no se ha asumido como propias las ideas vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos como en Internet.

Por ello, en caso de incumplimiento de esta declaración, me someto a lo dispuesto en las normas académicas que dictamine la Universidad de Viena.

Viena, el.....

Plagiatserklärung der Studierenden

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit über „Kunst und Lebensrealität an der Grenze von Marokko und Spanien mit Fokus auf Ceuta“ selbstständig verfasst worden ist, dass keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt worden sind und dass die Stellen der Arbeit, die anderen Werken – auch elektronischen Medien – dem Wortlaut oder Sinn nach entnommenen wurden, auf jeden Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht worden sind.

(Datum, Unterschrift)

Ich erkläre mich mit einem Abgleich der Arbeit mit anderen Texten zwecks Auffindung von Übereinstimmungen sowie mit einer zu diesem Zweck vorzunehmenden Speicherung der Arbeit in eine Datenbank einverstanden.

(Datum, Unterschrift)

Índice

1	Introducción.....	7
2	Parte teórica	8
2.1	¿Qué es el arte?.....	8
2.2	Las funciones del arte.....	8
2.3	El arte religioso, edificios religiosos y algunas costumbres o fiestas religiosas en Ceuta	15
2.3.1	El arte islámico/en el islam.....	16
2.3.2	El arte hindú/ en el hinduismo	17
2.3.3	El arte judío/ en el judaismo	18
2.3.4	El arte cristiano/ en el cristianismo.....	20
2.4	El arte, las colecciones de arte y los museos	21
2.5	Otras concepciones sobre el arte	24
2.6	Perspectivas contemporáneas: El fin del arte, la muerte del arte, en el ámbito de las artes plásticas	29
2.7	Las posibilidades reflexivas del arte	35
2.8	La creación, el acto/proceso de una creación artística/de una obra de arte.....	37
2.9	Conceptos de identidad	38
2.9.1	El concepto de la identidad personal	38
2.9.2	El concepto de la identidad colectiva	39
2.9.3	Social Theory and the Politics of Identity – Teorías sociales y las políticas de identidad	40
2.9.4	El concepto de la identidad religiosa.....	42
3	Parte empírica.....	44
3.1	Método de investigación	44
3.2	Procedimiento de las entrevistas	47
3.3	Trasfondo de la investigación.....	47

3.4	La geografía y la ubicación de Ceuta	48
3.5	Contribución investigativa de la autora: Observaciones personales sobre las circunstancias locales de Ceuta, observaciones sobre la frontera	50
3.6	Descripción de la ciudad y de la frontera	52
3.7	El ámbito sociocultural.....	53
3.8	La frontera y la migración	53
3.9	Migración y refugiados	54
3.10	El Ceti.....	56
3.11	La situación económica	57
3.12	“El comercio irregular“	57
4	La teoría sobre espacios sociales y transnacionales	59
4.1	Las mujeres porteadoras	60
5	Categorías de la investigación empírica	65
5.1	Pregunta de investigación.....	70
5.2	Discusión de los resultados	70
5.2.1	La manera de creación artística, la conexión con el arte o con la vida pública en Ceuta.....	70
5.2.2	El concepto de la identidad – personal y colectiva de los ceutíes/ de la ciudad.....	73
5.2.3	Influencia de las circunstancias locales al arte, situación local del arte	76
5.2.4	Concepción/concepto del arte.....	80
5.2.5	La frontera, espacios transnacionales	83
5.3	Ejemplos de obras artísticas y su interpretación	88
6	Limitaciones - Arte y arteterapia	125
7	Conclusión.....	127
7.1	Resumen	129
7.2	Zusammenfassung	130
7.3	Abstract	130

8	Apéndice.....	132
8.1	Referencias bibliográficas	132
8.2	Entrevistas	137
8.3	Iconografía.....	138

1 Introducción

La presente tesis tiene el propósito de reflexionar, argumentar e investigar sobre *la realidad vital* de los habitantes y sobre todo sobre *el arte* de la *zona fronteriza entre Marruecos y España*. Se supone que por las circunstancias históricas y sociales en dicha zona se crea un entorno particular. Debido a los múltiples matices culturales y a la peculiaridad espacial se asume que *la realidad vital* allí es propia. Un previo *viaje de investigación del Instituto de Filología Románica de la Universidad de Viena a Ceuta y Tetuán sobre la multiculturalidad y el plurilingüismo* sirvió como base empírica para la investigación de la tesis. Se considera que tanto las características de la población tan diversa, como las problemáticas espaciales, por ejemplo, a causa de la frontera se pueden manifestar en el arte.

En cuanto a la estructura de la tesis, primero van a ser mostradas varias teorías con respecto a lo que es el arte y una obra de arte, cuáles son sus funciones y qué significa la creación artística en general. A continuación, relacionado con lo anterior van a ser señaladas las posibilidades expresivas del arte y cómo el arte está relacionado con la expresión de la personalidad e identidad de las personas y con la manifestación de dichas. En este punto sobre todo van a ser expuestas posibles maneras del arte para el desarrollo y el mejoramiento de la sociedad. En la parte empírica se subraya y se trata de poner en evidencia los resultados teóricos a través de resultados empíricos, más bien a través de entrevistas y obras de arte. Además, se expone observaciones personales de la ciudad.

2 Parte teórica

2.1 ¿Qué es el arte?

La pregunta, *¿qué es el arte?* a lo largo del tiempo estaba y todavía está respondida a través de innumerables respuestas, cuales a menudo también son divergentes y muchas veces subjetivas. Se puede asumir que cada una contendrá algo y ninguna toda de la verdad. Una disolución de dicha pregunta enigmática, que sea válida para todos, quizás nunca va a haber, dicho aspecto también es un criterio que diferencia y aleja el arte, por ejemplo, de la ciencia.

Una posible manera de tratar esta pregunta sería la concepción según *Aristóteles*. En la *Poética* *Aristóteles* expone que las creaciones artísticas son imitaciones, *Mimesis*, cuales sobre todo se diferencian en cuanto a los medios, los objetos y las maneras de cómo están hechas. Subraya que la imitación es algo innato en los seres humanos, a través de esta aprenden las personas a partir de su infancia. En este punto pone como ejemplo que los seres humanos sin problema o incluso con ganas ven una representación de algo que en la realidad no les gustaría o les costaría ver. Si una obra de arte es una representación de algo nuevo, no es una imitación de un objeto dado o una situación dada, sino en este caso la imitación se refiere al procedimiento de la creación artística o al material, al color o a otras calidades semejantes.¹

La tragedia² según *Aristóteles* - no vamos a referirnos a la exacta descripción formal de la misma -, sino solo a la general - es una imitación que causa lamento, escalofrío y tristeza en el espectador, pero que puede causar una especie de catarsis o incluso lo tiene como propósito.³

2.2 Las funciones del arte

A continuación, va a ser expuesta la teoría del historiador de arte *Werner Busch* con precisión porque abarca muchos ámbitos en cuanto a las distintas funciones del arte. Cabe decir que él en su teoría pone mucho peso/mucha importancia a la función religiosa, la cual en parte también

¹ Véase: *Aristóteles*: (esta edición) 1982: 5-13

² obra teatral

³ Véase: *Aristóteles*: 1982: 19

va a ser señalada, sin embargo, se puede notar que dicha función no va a ser tan importante en esta investigación como en su investigación, aunque también van a ser presentadas obras relacionadas con religiones y edificios religiosos.

Como recién mencionado, para empezar dicha observación y entrar más profundamente al tema es importante investigar las distintas funciones del arte. *Werner Busch* señala, que según el punto de vista más extendido, el conjunto de los conceptos del arte y de sus funciones puede confundir, porque hoy en día en general se cree que el arte es libre de obligaciones, reglas y deberes, por lo menos en comparación con otros ámbitos y en comparación con artículos de uso en la vida cotidiana. Dicho historiador de arte considera que el arte actualmente puede ser visto como un mero medio estético, sin finalidad, sin embargo, queda la pregunta por la relación entre el arte y sus funciones y también la pregunta de *¿por qué existe esa relación?* Puede ser expuesto que durante muchos siglos el arte, por ejemplo, en Europa tenía fines y propósitos sumamente prácticos. Una finalidad importante a lo largo del tiempo fue la religión. Se puede observar y demostrar esta circunstancia con el hecho de que un notable número de las obras en museos en todo el mundo son de naturaleza religiosa o en su origen religioso. A alguien le puede impresionar o gustar una obra religiosa, pero solo se la puede entender y percibir en su plenitud si la ve en su propósito original y en su finalidad religiosa o mística. Puede ser expuesto que durante mucho tiempo no fue común que artistas principalmente se expresaron, es decir, que trabajaron una idea suya en su obra para simplemente expresarla, sino que la obra tuvo que cumplir ciertos papeles y propósitos y tener sus efectos. Cabe decir que el arte y en este sentido también su expresión en el ámbito religioso fueron relacionados con el desarrollo histórico. A partir del siglo XV, hubo un cambio de la conciencia o más bien de la concepción en Europa, es decir, un darse cuenta sobre las posibilidades del arte.⁴

Hablando sobre el ámbito del arte en el cristianismo de la época medieval hasta el siglo XIV en distintos países existía una iconografía fácil de comprender y de llevar de una generación a la próxima. A partir de la Edad Media se dice que las imágenes también eran una posibilidad de poder leer la biblia o ciertas leyendas o historias religiosas para los que no podían leer. Lo que significa que por esa razón fueron un importante medio de comunicación en la sociedad de aquel entonces. Se puede señalar que los temas, los personajes, la figuración y los esquemas de las imágenes durante estos siglos quedaron los mismos. Las representaciones y el canon del arte en estos siglos no dependieron solo de una reivindicación teológica de aquel entonces, sino también estuvieron fuertemente relacionados con los modelos y la tradición de las obras de

⁴ Véase: Busch: 1987: 1-2

artistas anteriores. Dicho fenómeno siempre puede ser observado en el ámbito del arte, es decir, artistas de todas épocas en muchas ocasiones se referían a obras de artistas en el pasado y lo siguen haciendo hoy en día, citan o critican sus motivos y trabajan a través de sus técnicas⁵ – „*Kunst kommt von Kunst* [...]“.⁶ Tanto en la enseñanza académica del arte como en el oficio de los propios artistas es un elemento constituyente la citación de motivos. En este sentido se podría decir que el arte no se diferencia tanto de otras disciplinas como, por ejemplo, de la ciencia en el sentido de que hay un desarrollo continuo y que lo presente comparte relación con lo pasado. La concepción y la idea que el artista mismo crea algo saliendo de si y no refiriéndose a algo tradicional, canónico y sin (ningún) modelo en el ámbito de las artes plásticas en Europa tras esta época de nuevo surgió relativamente tarde, a finales del siglo XVIII. Aunque dicha concepción caracteriza y especifica la concepción del arte hasta hoy en día, es insuficiente para entender las preguntas sobre el arte cuales nos hacemos. Hablando de citaciones y de la reutilización de motivos u obras no es importante solo la citación misma, sino la nueva manera de tratar con un tema o una obra.⁷ Busch señala como ejemplo que *Goltzius*, un artista holandés que vivió en el siglo XVI y XVII, tuvo su propia manera, muy exacta de tratar el tema famoso de María y José con el bebé en la noche de la concepción. En su representación como también en otras José está al lado de María y algunos pastores y en su mano está sujetando una vela. Lo que llama la atención es que falta el niño Jesús y el belén. *Goltzius* fue un artista, pintor y grabador en cobre a quien se podría denominar pintor del manierismo. La manera de trabajar de *Goltzius* fue que hizo grabados de cobre de manera minuciosa. Cabe preguntarse *¿cuál fue el afán del propio artista en cuanto a la exactitud de su creación y su técnica artística – si fue honrar a dios o si lo hizo como finalidad sin fin? Además, ¿cuáles son los intereses y las impresiones de los recipientes?* Generalmente se puede decir que para poder clasificar cualquier obra se debería saber ciertas circunstancias sobre el artista, la obra y los receptores.⁸ La pregunta sobre la función de la obra también se refiere a su efecto y su recepción en el entorno y el ámbito social. Si se publica la obra se la comunica a la gente obviamente. Cabe decir que publicar esta obra tuvo un significado crucial en la Europa de aquel entonces porque falta el supuesto centro de la obra, falta el centro religioso de la obra.

⁵ Véase: Busch: 1987: 8-9

⁶ Busch: 1987: 9

⁷ Véase: Busch: 1987: 8-9

⁸ Véase: Busch: 1987: 9 -11

Ilustración 1: Grabado en cobre, *Anbetung der Hirten*. (adoración de los pastores); Hendrik Goltzius, primer estado antes de 1615, (1. Zustand. Vor 1615.) Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz

Como ya señalado, el arte durante mucho tiempo cumplió el papel y la función de la religión, por ejemplo transmitiendo un mensaje religioso, pero, aunque destacan algunos puntos la fijación o determinación de la función de una obra artística a veces no es fácil. Aparte de esto, muchas veces no es inequívoca y puede cambiar durante el tiempo. Además, obras de arte también pueden cumplir varias funciones a la vez. En este punto *Werner Busch* presenta distintos papeles, más bien funciones de obras de arte, aparte de la recién descrita *función religiosa*. Según él hay *la función estética, la política y la representativa o ilustrativa*. Observando dicha obra – *la adoración de los pastores de Goltzius* – se puede detectar todas estas funciones según *Werner Busch*. La función religiosa en el ámbito del cristianismo es la más obvia de esta obra porque es una obra que se refiere a un acontecimiento bíblico de suma importancia, sin embargo, se puede notar fuertemente que no es la única función. La función estética tanto aquí como en muchas ocasiones es difícil de separar de las otras funciones o de detectarla como función propia o única. Dicha función va a ser investigada y examinada con más precisión a continuación, aunque ya puede ser dicho que se establece a través de que sea una apariencia estética. La función política se suele referir a circunstancias históricas o políticas de la correspondiente época.

La función ilustrativa y representativa en este caso están cumplidas a través de la representación misma, de la exactitud de la representación, sus detalles y su sutileza, por ejemplo, en cuanto a las expresiones de las caras y en cuanto a los gestos de las personas representadas.⁹

⁹ Véase: Busch: 1987: 16-17

Por lo general - como ya expuesto - es difícil de caracterizar el arte en cuanto a distintas funciones y aparte de esto, en distintas obras siempre se reflejan diferentes ámbitos, varias funciones y propósitos. Hablando sobre funciones del arte cabe preguntarse y cuestionar el significado de la palabra y sobre todo del concepto *función*. Los ejemplos más plásticos e ilustrativos son los de las funciones de los distintos órganos del cuerpo humano – los latidos para mover la sangre en el cuerpo, a través de dicha tarea el corazón está cumpliendo su función - y las funciones de los órganos de estados. Si se quiere aplicar el concepto de la función al arte – por ejemplo, al arte plástico - hay que pensar en conceptos dinámicos en vez de términos y conceptos mecánicos y estáticos. Un trozo en una máquina tiene su función en el aparato entero, cambia esta, cambia su tarea y su papel o puede ser que el trozo mismo ya no puede cumplir su función. Refiriéndose a *obras de arte* se puede destacar que por lo general son *multifuncionales* y que por lo general tienen muchas facetas. Dicha circunstancia es así porque por un lado la obra puede transformarse permanentemente y por otro lado con el transcurso del tiempo, las décadas y los siglos cambia el papel y la función de muchas obras de arte.

Toda obra de arte cumple su *función estética* y se la puede aplicar a la *estética*. El arte y con esto obras de arte siempre son estéticas porque en su plenitud causan *efectos sensoriales*, es decir, toda información llega a ser una percepción de los órganos sensoriales y esta misma circunstancia y explicación es la original definición de la estética. Por esta misma razón, el arte es estético – ante todo en su significado recién señalado - es su característica básica y constituyente. Sin embargo, cabe decir que en muchos momentos de la historia o en distintas partes del mundo a la vez tenía, sigue teniendo y cumpliendo muchos distintos papeles y funciones. Un ámbito en el que el arte sobre todo cumple su función estética es el ámbito de los museos -el arte que está expuesto en museos- porque causa en los visitantes del museo en primer lugar percepciones sensoriales.¹⁰ „*Seine Rezeption kann sich dann in der ästhetischen Wahrnehmung erschöpfen, und die Gesellschaft, die dies verfügt, institutionalisiert diese Wahrnehmungsweise etwa im Museum.*“¹¹

Resumiendo los párrafos anteriores, todas funciones de obras de arte, como la política, la religiosa, entre otras pueden facilitar la apariencia *estética* de la obra de arte, pero no sustituirla, porque esta es la primera y a la vez la *más básica*. Sin duda, la obra de arte siendo obra, un tipo de utensilio, siendo una imagen, un cuadro, una fotografía, una película, un grabado, un texto,

¹⁰ Véase: Busch: 1987: 16 – 20

¹¹ Busch: 1987: 20

una novela, una pieza musical, una performance, un edificio es algo objetivamente dado y visible, sin embargo, cambia con el paso del tiempo, sobre todo en cuanto a la percepción de su observador o su receptor. La percepción estética suele llevarse a cabo a través de cierta manera de *dialogo entre el espectador y la obra*. *Werner Busch* demuestra que la dimensión estética es lo que convierte una cosa o un utensilio en una obra de arte. Ahora bien, hay objetos, por ejemplo, de la edad de piedra o de la época medieval o de hoy en día cuales al principio no eran así llamadas obras de arte, sino utensilios de uso cotidiano como monedas, utensilios para preparar comida o herramientas, un cuadro de altar, un paquete de sopa o una lata de coca cola, por mencionar solo algunos ejemplos. En cuanto se quita estos utensilios de su anterior contexto social o también de la ejecución o del desempeño de su tarea o su propósito anterior se los lleva al plano de la estética. La decisión si el objeto por alguien está visto como mero objeto, como obra de arte, como algo bello, interesante o repugnante siempre es la del espectador y claramente también depende del lugar y de la puesta en escena del objeto – aunque se puede decir si algo está expuesto en un museo tiene el afán de ser visto como una obra de arte o por lo menos como algo que haga pensar o reflexionar, algo que asombre o asuste. La escenificación es un aspecto importante en cuanto a la recepción y percepción de la obra de arte, si un cuadro tiene un marco a su alrededor o cómo la luz está puesta en una instalación etcétera. Otro aspecto importante relacionado con la recepción de una obra de arte es – según *Werner Busch* – cómo la sociedad o los visitantes del museo, de la galería, del edificio, de la muralla llena de grafiti, del concierto, etc. se comporta(n) en cuanto a este tipo de arte. Según dicho autor hay una norma estética y la sociedad o el público (en ocasiones) en este sentido (a través de un acuerdo/convenio) posibilita el marco en el que la obra de arte y lo estético se puede revelar.¹² Aparte de esto, cabe decir que el arte también está para romper lo establecido y las normas. La recién descrita circunstancia no se contradice con la anterior, es decir, puede haber una norma estética, pero la estética y el arte a la vez de condicionar y influir dicha norma estética pueden romper con ella. Normas suelen ser reglas de conducta, que tienen la pretensión de un carácter absoluto. En muchos casos no equivalen la verdad absoluta – para llamarla de algún modo – sino establecen o representan reglas o maneras de comportarse, cuales durante un tiempo, en cierto ámbito y en cierta área cultural son válidas. Por ende, dichas normas siempre deben ser pensadas, criticadas y o bien cambiadas. *Esto es otra posibilidad y otro propósito del arte - reivindicar el cambio de normas, criticar, hacer reflexionar sobre lo establecido*. El cambio o la transformación de las normas causa la transformación de las funciones. La función

¹² Véase: Busch: 1987: 21

estética está condicionada debido a la norma estética, el cambio, la transformación o la renovación de las normas también causa un cambio de la función misma, estos se comportan debido al ámbito histórico, más bien dependen del transcurso del tiempo.¹³ La obra de arte por lo general no es una copia o un fiel reflejo de la realidad, sino trabaja y asimila la realidad a través de un proceso de formación, un trabajo artístico o una creación artística. Se demuestra que la obra de arte es dueña de varias funciones a la vez, puede recibir otra función nueva o perder una función anterior a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que los especialistas de la materia historia del arte durante mucho tiempo no se esforzaron mucho en buscar respuestas en cuanto a la pregunta de la función o de las funciones del arte. El ámbito de la arquitectura, no obstante, sería un ámbito de arte en el que su realización a lo largo del tiempo estaba más relacionada con cumplir funciones. En el siglo XIX surgió la así llamada corriente estilística del funcionalismo arquitectónico. El propósito era que las construcciones en su principio eran sitios para vivir, trabajar, entre otros y que las construcciones eran más simples con menos ornamentaciones, se podría describir estos edificios a través del dicho *>form follows function<*. Hoy en día el funcionalismo en general no sirve para describir o clasificar edificios de forma exacta o para denominar una práctica artística o arquitectónica, sino más bien es un mero término para describir dicha época (o práctica). Se puede observar que en la materia historia del arte a lo largo del tiempo no tuvo mucha importancia la pregunta por la función del arte. Se considera que es así porque durante mucho tiempo se observó sobre todo el desarrollo de la forma del arte, *formgeschichtliche Fragestellungen*, mientras que después se puso el enfoque al contenido y los temas del arte, *inhaltlich-themengeschichtliche Beschäftigung mit der Kunst*. Después y también hoy en día se trata de hacer una síntesis de estos conceptos. La búsqueda de funciones del arte es ante todo una posible manera de responder las preguntas sobre el arte en cuanto a su esencia, su desarrollo y sus propósitos, entre otros aspectos.

Como ya expuesto, la función religiosa durante muchos siglos fue la dominante. Una manifestación y a la vez también una apariencia importante en cuanto al arte relacionado con su función religiosa son los edificios religiosos, las casas de dioses o las casas de oraciones. Un ejemplo serían las catedrales góticas, por ejemplo, la de Colonia, la cual se empezó de construir en el siglo XIII, se siguió con la construcción en el siglo XIV y XV y se la terminó en el siglo XIX.¹⁴ En los edificios religiosos claramente siempre se reflejaban y reflejan los desarrollos de

¹³ Véase: Busch: 1987: 21- 22

¹⁴ Véase: Kimpel y Suckale en Busch: 1987: 29

las épocas y de las posturas religiosas. El papel de la arquitectura gótica, por ejemplo, que estaba cambiando a lo largo del tiempo, también refleja las posturas y confesiones del cristianismo hasta la reforma. Por dicha razón – la reforma - la Catedral de Colonia es una expresión de los recién descritos desarrollos históricos y religiosos, las que tuvieron como consecuencia que se terminó la catedral en el siglo XIX, aunque se empezó de construirla ya seis siglos antes.¹⁵

2.3 El arte religioso, edificios religiosos y algunas costumbres o fiestas religiosas en Ceuta

Es interesante que en la ciudad relativamente pequeña de 85.000 habitantes hay al menos cuatro de las más grandes comunidades religiosas del mundo. Hay tres religiones monoteístas – el islam, el judaísmo y el cristianismo y una politeísta – el hinduismo. Cabe decir que las fiestas, las costumbres, el arte y la arquitectura de todas estas comunidades religiosas son muy amplios y aquí solo va a ser dado una pequeña introducción o exposición relacionada con estos ámbitos que sea relevante para hablar sobre dichos aspectos en Ceuta. Hay una comunidad judía en Ceuta desde hace siglos, la gente va a la sinagoga y se festejan las típicas fiestas como Hanukkah, Janucá, la fiesta de la luz o Ros Hashaná, el año nuevo judío, junto con Yom kippur, el día del perdón¹⁶ o Purim. También hay una comunidad hindú, quienes van al tiempo a rezar y hay cristianos quienes van a la misa en las iglesias y celebran la Navidad, Semana Santa y las fiestas típicas cristianas de allí que también se celebra, por ejemplo, en Andalucía. También hay varias mezquitas, donde gente de la comunidad musulmana va a rezar y ellos claramente también celebran muchas fiestas como la fiesta del sacrificio, Aid el Kebir, que por fin desde el año 2010 es festivo oficial en Ceuta y Melilla¹⁷ ayunan en el tiempo de Ramadan. Con respecto a las fiestas de la comunidad hindú en Ceuta, la cual cuenta con entre 600 y 700 personas, se celebra el día grande del Diwali, una fiesta en la que se baila mucho y la que está abierta para todo el mundo.¹⁸ Claramente también hay mucha gente que vive una vida secular en Ceuta. Se puede decir que según los ceutíes existe mucho intercambio entre las comunidades religiosas,

¹⁵ Véase: Kimpel y Suckale en Busch: 1987: 29-31

¹⁶ <https://elfarodeceuta.es/la-comunidad-hebrea-de-ceuta-celebra-a-partir-de-hoy-el-ros-hashana/> Redacción | 28/09/2011 | Cultura y Tradiciones, Noticias 28.09. 2011

¹⁷ https://elpais.com/elpais/2010/11/17/actualidad/1289985423_850215.html / Ignacio Cembrero/ 17.11.2010

¹⁸ <http://elpueblodeceuta.es/not/23545/la-comunidad-hindu-celebra-hoy-el-dia-grande-del-diwali/> 19.10.2017

que aún podría ser más y que se da sobre todo durante las distintas fiestas religiosas – lo que va a ser expuesto con más precisión en la parte empírica.

2.3.1 El arte islámico/en el islam

El arte del islam tiene algunos aspectos en común con el arte del cristianismo. Por ejemplo, alguien que ya había visto o que conoce una mezquita con un minarete o alminar y una iglesia con una torre, se da cuenta que tanto el llamamiento del almuecín, como las campanas de una iglesia transmiten o sirven para hacer señales acústicas, para así llamar la atención de la gente o de los creyentes. Sin embargo, cabe decir que hay muchas mezquitas y iglesias que no cuentan con estas recién descritas construcciones. (las dos no siempre tienen minaretes o torres)¹⁹ Las mezquitas principalmente tienen el propósito de ofrecer sitio para que los creyentes se puedan reunir para rezar, pero principalmente no para actos de culto etc. Además, como la representación figural de Allah o profetas no se da o no juega un papel, la representación a través de ornamentaciones, escritura y arabescos es de suma importancia. En otras artes religiosas la ornamentación juega un papel adicional, de adorno o decoración, mientras en el arte religioso del islam la ornamentación es una característica constituyente. Las ornamentaciones sobre todo cuentan con elementos geométricos y elementos de plantas. Muchas veces es así que de los elementos sueltos se forman patrones y diseños en los cuales ya se difuminan el fondo y lo representado y casi no se los puede diferenciar.²⁰ Además, hay que subrayar que el arte del islam generalmente es muy diverso porque se desarrolló en muchos países y culturas.

¹⁹ Véase: Lehner: 2006: 98

²⁰ Véase: Blair y Bloom (editores Hattstein y Delius) : 2000: 124 - 125

Ilustración 2: Fotografía, Mezquita principal de Ceuta, Cornelia Eiter

Ilustración 3: Fotografía, en la mezquita, Cornelia Eiter

2.3.2 El arte hindú/ en el hinduismo

El arte del hinduismo se caracteriza por una gran cantidad de distintas imágenes sacrales, causada por la expresión de las múltiples y complejas relaciones entre las divinidades y dioses, cuales tienen distintos aspectos y tareas o propósitos. Como sabemos, el hinduismo es una religión politeísta y la característica principal de su teología y por eso también de su expresión artística o en este sentido más bien sacral es la multiplicidad. Las representaciones de las divinidades normalmente cuentan con cuatro o seis brazos, para mostrar la diferencia con los seres humanos. Muchas veces también se ve varias cabezas o cabezas de animales en cuerpos humanos. La Ganesha, que tiene la cabeza de un elefante y el cuerpo de un ser humano es una representación muy común en los templos hindúes.²¹

²¹ Véase: Michell: 2000: 17 - 19

Ilustración 4: Fotografía, en el templo hindú, Cornelia Eiter

Ilustración 5: Fotografía, En el templo hindú, Cornelia Eiter

2.3.3 El arte judío/ en el judaísmo

Sinagogas, como también otros edificios religiosos, se pueden ver de muy distintas maneras, no hay un diseño unitario. Las costumbres suelen variar de comunidad a comunidad. En la parte de la entrada suele haber una mesa donde se bendiga el vino, rollos de la Torah, también otros libros de oraciones y las kipás, las que se ponen los varones.²² En la sinagoga de Ceuta hay ventanas adornadas, los típicos candeleros o lámparas de siete brazos, llamados Menorah.

²² Véase: L. Rothschild: 25-26

Como en algunas otras sinagogas las mujeres y hombres suelen estar separados, en la sinagoga de Ceuta, las mujeres están an la parte de arriba.

Ilustración 6: Fotografía, en la sinagoga, Cornelia Eiter

Ilustración 7: Acuarela, Menorah, Antonio San Martín

Ilustración 8: Fotografía, en la sinagoga, Cornelia Eiter

Ilustración 9: Captura de pantalla del video Comunidad Israelita de Ceuta, Januká 2015, minuto 1,30 iluminación de Januká en las calles de Ceuta

Ilustración 10: Captura de pantalla del video La comunidad judía celebra la fiesta de las luces, minuto 1:29²³

2.3.4 El arte cristiano/ en el cristianismo

Sobre este ámbito del arte religioso ya fue expuesto bastante anteriormente en este documento - en las teorías de *Werner Busch*. Se puede decir que sobre todo hay iglesias en el ámbito del cristianismo y se celebra algunas fiestas y costumbres como la Navidad o Semana Santa y hay algunos festivos o días de santos o vírgenes. No se representa dios, pero se representa el niño Jesús, el espíritu santo, santos y vírgenes.

Ilustración 11: Fotografía, Las torres de la catedral de Ceuta vista desde Plaza de África, Antonio San Martín

Ilustración 12: Fotografía, una vista lateral a la catedral, desde la calle Jáudenes, Antonio San Martín

²³ <https://www.youtube.com/watch?v=75LjI3zs7iM>, publicado el 17.12. 2014

2.4 El arte, las colecciones de arte y los museos

A lo largo del tiempo el arte evolucionó, se transformó y la función religiosa volvió a no ser el único papel que cumplió. Así el arte o más bien los artistas tomaban conciencia de las posibilidades y facultades del arte y de su papel estético. Este último sobre todo lo pudo empezar de desarrollar en colecciones, galerías, museos, exposiciones. Se puede señalar que a partir de este punto comienza la institucionalización del arte, pero aparte de esta también se forman nuevas maneras de tratar con el arte y se averigua que el arte está relacionado con todos ámbitos de la vida.²⁴

Wolfgang Kemp presenta una anécdota sobre una campesina que en vez de ir a la iglesia para rezar y pasar allí su tiempo en recogimiento y oficio divino fue a un museo para ver una representación, con una escultura y un cuadro de la virgen María, una madona. La mujer había conocido dicha representación ya en su infancia y siempre había rezado mirándola. Por costumbre de querer rezar justo junto a aquella madona y por el traslado de esta madona al museo la mujer se fue al museo para rezar. Durante un tiempo los responsables del museo la observaron sin hacer nada y después le dijeron que debería dejar de venir allí para rezar.²⁵

„Bedenkt man den Fall näher und unvoreingenommen, so findet man Gründe genug, das Verhalten der Museumsleitung ebenso zu bestaunen wie das der Frau. Was hatte sich den für die Bäuerin dadurch geändert, daß die Marienskulptur ins Museum gekommen war? Das Bild stand hier wie dort isoliert auf einem Sockel, in einer weihvollen Umgebung. Stille, Aufgeräumtheit, gefiltertes Licht – sind das nicht atmosphärische Merkmale, die Kirche und Museum miteinander teilen und die sie zur Andacht geradezu zwingen? Und vielleicht hatte die Frau das Museum durch einen säulengetragenen Vorbau betreten, wie er Kirchen und Tempel auszeichnete, lange bevor es Museumsbauten gab. Was also war der Grund, der die Verantwortlichen bewegte, die Hausordnung quasi um einen Abschnitt >Beten verboten< zu erweitern?“²⁶

En la cita está señalado que la mujer sigue rezando a la misma madona cuando se la trasladaron de una iglesia a un museo porque había rezado a dicha madona durante toda su vida. Como ya

²⁴ Véase: Busch: 1987: 183

²⁵ Véase: Kemp en Busch: 1987: 185

²⁶ Kemp en Busch: 1987: 185

descrito anteriormente los responsables del museo cambiaron el reglamento del museo y no dejaron la mujer rezar más allí. El motivo de esta acción según los responsables del museo fue que en su colección hay muchos objetos que ya no cumplen sus propósitos anteriores y por eso la mujer no debería rezar en el museo. Aquí surge la pregunta de ¿cómo exponer cierto objeto o cierta obra los quita de su función originaria y si no ¿puede volver a ocupar su anterior función o tener varias a la vez? ¿Se debería permitir o incluso fomentar que la gente hace ofrendas en los viejos altares de los romanos o hace bailes de tribus con estatuas de madera o va a rezar al museo como esta mujer? *¿Cuáles son las diferencias entre un sitio religioso, un museo y, por ejemplo, una vivienda?* *¿Qué cambian los lugares en cuanto a los propósitos de los objetos u obras o no deberían cambiar nada y las funciones de los objetos siempre son las que se les dan las distintas personas?* Dichas preguntas llevan a la complejidad de la cuestión de que el museo como institución requiere un esclarecimiento. El museo como establecimiento que hoy en día todavía está en el centro de la “industria” y del ámbito del arte depende con una parte considerable de obras artísticas de quitar viejas funciones de objetos o dejar morir sus propósitos anteriores – a lo largo del tiempo - para después poder exponerlos en museos. ¿Cómo surgió que se quitó imágenes de culto o de uso cotidiano de su propósito religioso para llevarlos a una nueva institución, el así llamado museo? ¿Cómo y cuándo se empezó a coleccionar arte, porque se puede decir que siempre se coleccionaba objetos? Esta última pregunta está fuertemente relacionada con la pregunta del cambio o de la transformación de las funciones, como ya descrito anteriormente. Dejando al lado el momento exacto aún no está del todo claro qué ganó y qué perdió el objeto de culto o de uso en su “transformación” hacia obra de arte, solo se podría decir que la obra misma cambió por el traslado y a su vez, cambia el objeto siendo obra, mientras cambia la atmósfera. *¿Qué es lo que recibe el utensilio siendo obra de arte a través de este traslado y esta transformación?* Se puede decir que recibe otro valor u otro propósito.

Para profundizar esta pregunta hay que observar el marco de las colecciones de arte y de la institución del museo. Se empieza a coleccionar arte - en Europa – (esto es un margen de observación bastante limitado) en el siglo XVI y después sigue desarrollándose esta tendencia en el siglo XVIII. Se puede denominar la anterior de estas dos épocas como la época de las colecciones y la segunda como la época de los museos. Destaca que la hoy en día dominante institución del museo es el producto de un desarrollo más reciente.²⁷ Obras de arte no tienen

²⁷ Véase: Kemp en Busch: 187: 185 -187

un valor objetivo.²⁸ Cabe decir que las obras con cuales se comercia en subastas o en el mercado de arte en cuanto a sus precios y a ciertas decisiones parecen ser metidos en un negocio arbitrario, cuales no solo dependen de la reputación de un artista, sino de factores externos del vendedor y del que compra, circunstancia que también se nota fuertemente en el mercado de arte de hoy en día.²⁹

Se expone que el siglo XVI y el siglo XVIII en Europa se caracterizan por desarrollos parecidos en cuanto a su situación histórica y social, hablamos una vez, es decir, por un lado, sobre la sociedad feudal absolutista y por otro lado sobre la emancipación burguesa. Los artistas mismos se emanciparon y se siguió desarrollando “la industria del arte”, *der Kunstbetrieb*. Se premiaron a artistas, se formaron academias de arte, se reemplazó de escribir sobre el arte (ya hace muchos siglos, se escribió sobre el arte en Grecia y en muchas otras partes del mundo) y los ricos empezaron de coleccionar arte. Se podría señalar con más precisión el desarrollo histórico de dichas épocas, pero sería otro ámbito más amplio para observar, el cual no es el propósito de este documento.³⁰

Como en parte ya demostrado en los párrafos anteriores en cuanto al desarrollo de las colecciones y los museos en el ámbito de la historia del arte también Danto afirma que no hay obras de arte que en todas épocas de la historia serán recibidas de la misma manera. No existe una fuerza intemporal o un factor independiente de la época para constituir el propósito de un objeto ni de una obra de arte. Más bien es así que los mismos objetos convertidos en obras de arte o las mismas pinturas etcétera no causarán el mismo efecto en distintas épocas. Para reaccionar a obras o clasificarlas en cuanto a su significado y su recepción hay que hacer una interpretación que o sea independiente de su contexto histórico o que sea posible dentro de los marcos históricos en cada caso. El escritor y crítico de arte manifiesta que la estructura filosófica de la historia y también la historia misma juegan un papel importante en darle significado al arte. Él mismo se dio cuenta sobre esto cuando estuvo en el museo en Nueva York viendo una obra de arte consistiendo solamente de una mesa llena de libros analíticos de Wittgenstein y Carnap entre otros filósofos y escritores.³¹

²⁸ Véase: Findlay: 2012: 13

²⁹ Véase: Findlay: 2012: 38-39

³⁰ Véase: Kemp en Busch: 1997: 188

³¹ Véase: Danto: 1993: 17

2.5 Otras concepciones sobre el arte

Según el profesor de filosofía *Otto Neumaier* la función principal del arte es *activar el alma y comunicarse con sus capacidades, es decir comunicarse con las capacidades mentales y emocionales de seres humanos*. Según esta concepción el arte tiene el propósito de afilar los sentidos y de causar un *efecto de catarsis*. Según él el arte tendría y tiene que tratar los tabúes, hablar también sobre desgracias y trabajar de manera satírica o exagerada. Neumaier expone que artistas suelen tener la capacidad de reconocer puntos de rotura y costura en el mundo y la sociedad. Por esto pueden aprovechar de dicha circunstancia y enriquecer los demás a través del arte.

Así puede surgir un arte “revolucionario” que es capaz de causar múltiples efectos y puede jugar un papel importante en la vida de muchas personas. Un gran problema del arte muchas veces que solo llega a alguna gente. Cabe preguntarse ¿cómo se podría cambiar esta circunstancia?³²

Siempre o casi desde que existe el arte - lo que también se podría datar cuando los seres humanos ya habían satisfecho sus necesidades básicas y buscaban una manera de expresarse o comunicar algo, en el caso de las pinturas rupestres se supone que tenía que ver con ritos o fertilidad, – uno se ocupa de buscar su sentido y propósito. Además, como también pasó con objetos religiosos, anteriores objetos de uso fueron expuestos en museos. ¿Dicha circunstancia significa que las cucharas y jarras de barro del neolítico son obras de arte simplemente porque están expuestos en, o son vestigios de otra época de creación y vida humana, o es por esta última razón y circunstancia que son parte del espíritu absoluto de la vida humana en el sentido hegeliano³³? Aquí es donde el arte tiene conexiones con la arqueología y con la historia.

Otra concepción y a la vez otro propósito común del arte según *Neumaier* es la función de *Anaesthesia*, de una especie de amnesia, pero no en el sentido clínico y médico, sino en el sentido de una impasibilidad o de un abotamiento de los sentidos. Esta descripción no debe ser vista como una valorización de ciertas obras de arte, sino simplemente como una descripción.

³² Véase: Neumaier: 1997: 22-23

³³ No vamos a explicar este concepto aquí con más precisión, tampoco vamos a referirnos a su significado en su plenitud, sino solo usarlo como comparación o ejemplo

„Kunst ist demnach anästhetisch, wenn sie nicht dazu dient, unsere Sinne zu schärfen, sondern sie zu betäuben – wenn sie uns eine schöne, heile Welt vorgaukelt, wo wir eine ganz andere sehen könnten, wenn wir nur – unbenommen von der Kunst – die Augen öffneten. Die wahre Anästhesie ist demnach auch nicht das “nicht mehr Schöne“, sondern ist eine Einstellung, die uns hindert, uns selbst und das, was uns umgibt, aufmerksam wahr zu nehmen [sic] – nicht zuletzt auch die Kunst selbst und all das “nicht mehr Schöne.“³⁴

La cita pone en evidencia que el arte es *Anaesthesia* si no sirve para afilar los sentidos, sino para anesteciarlos y ensordecerlos. Además, expresa que no es lo que ya no es bello o lo feo, sino es lo que nos impide a percibir con atención. Este tipo de arte que a pesar de todo también es un tipo de arte, tiene, por ejemplo, el propósito o el efecto de tratar con los puntos de rotura, con la vista de color rosa, con olvidar lo feo, porque la vida ya es dura, - según esta concepción - es mejor que el arte sea indulgente.³⁵

Volviendo a la primera de estas dos concepciones, el arte que tiene como propósito afilar los sentidos y causar un cambio en el sujeto observador puede ser denominado *arte estético* – *ästhetische Kunst*. En muchas ocasiones lo estético está confundido con lo bello, pero lo estético no necesariamente tiene que ser bello. Lo estético en este sentido más bien es el contrario del arte de *anaesthesia*. Como ya señalado la estética debe abrir y afilar los sentidos y causar más sensibilidad en los seres humanos. En algunos casos cuesta diferenciar *el arte de anaesthesia* “*anestésico*“ – para llamarlo de alguna forma - del *arte estético*, pero cabe decir que, por ejemplo, la mayoría de las producciones de formatos en la televisión y un notable número de películas enseñadas en el cine son entretenimiento en vez de ser obras con un gran valor artístico o más bien estético. La razón de dicho fenómeno es que estas vías de medios de comunicación principalmente tienen el propósito de distraer la gente y dejarla olvidar sus problemas. Dicha afirmación no quiere sostener que estas producciones no tengan valor artístico, por lo contrario, muchas de estas producciones tienen un gran valor artístico en cuanto a su desarrollo y su creación. Sin embargo, en su presentación ante el público tienen más bien el propósito de entretener que de afilar los sentidos del público y de hacerlo pensar. Cabe mencionar que muchas veces cuesta diferenciar las recién descritas formas de arte y es legítimo preguntar quién tiene el derecho de decidir si una obra de arte o una producción artística tiene el propósito y el

³⁴ Neumaier: 1997: 27

³⁵Véase: Neumaier: 1997: 27

afán de ser una obra que causa una *catarsis* en vez de ser una obra que causa *mera distracción y entretenimiento* o que puede ser argumentado que cada persona puede hacerlo por si misma. Otra razón de la dificultad de una distinción tan clara es que el ámbito del arte y de las artes es tan amplio y variado. Cada persona puede tener distintas visiones de que es arte y no es arte o hay personas a los cuales no les importa el arte para nada. Además, hay que subrayar de nuevo que la denominación como arte anestésico no quiere ser de manera despectiva, sino simplemente demostrar ciertas características de obras de arte.³⁶

Por un lado, el concepto de *Anästhesie* es un manejo común en el arte, por otro lado, también es un comportamiento común en cuanto al mundo en general y a lo malo en la vida cotidiana, en cuanto a ciertos malestares, problemas e injusticias. El autor *Neumaier* en este punto plantea la pregunta si tiene mucho sentido acercarse al arte y disfrutar de sus posibilidades a través de dicha manera para olvidar, echar y reprimir lo feo, lo triste, lo complicado. Llega a la conclusión de que esto no puede ser el propósito principal del arte (y de la vida). Además, sostiene que quien no quiere y puede ver lo terrorífico y lo horroroso en la vida tampoco es capaz de ver lo bello en su plenitud. Cuando la capacidad de percepción estética – *Aisthesis* – disminúa, también pasa lo mismo en cuanto a la sensibilidad hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia el mundo entero. *Neumaier* señala que no solo la ciencia, sino también los sentidos pueden proveer resultados exactos, aunque de distinta manera y para que eso sea posible antes se tiene que trabajar los sentidos.³⁷

Resumiendo lo que recién fue expuesto, la tarea principal de la estética es trabajar la sensibilidad, fomentar el desarrollo de los sentidos, abrirlos para fenómenos y circunstancias del mundo a través del arte o de lo existente en el mundo exterior. Las preguntas claves de la estética son ¿Cómo percibe el ser humano? ¿Cómo funciona la aprehensión? ¿Qué cosa ve y percibe el ser humano, por ejemplo, cuando ve una planta, un cuadro? ¿Cómo y qué oye al escuchar el sonido de una guitarra, de una sinfonía, del canto de un pájaro?

La estética se ocupa de la percepción sensorial, del entendimiento sensorial de la información estética y de las relaciones que comparten los distintos elementos del objeto observado entre si mismos, por ejemplo, las proporciones, la estructura, los contrastes, las armonías o las disonancias. Para reconocer y conocer a un objeto o una obra artística en cuanto a su

³⁶ Véase: Neumaier: 1997: 27- 28

³⁷ Véase: Neumaier: 1997: 29 - 30

información y sus calidades estéticas no basta solo verlos, observarlos o percibirlos, sino captar sus informaciones y su esencia estética.³⁸

Como ya mencionado en un párrafo anterior según *Neumaier – refiriéndose a Wittgenstein* - no solo la ciencia puede llevar a resultados exactos, sino que el ser humano puede llegar a una exactitud o precisión de la percepción sensorial, *sinnliche Genauigkeit*, la cual, aunque quizás sea de naturaleza distinta a la precisión científica, también debe ser valorada. El autor señala que para *Wittgenstein* el método científico a la vez es enriquecimiento y empobrecimiento, porque desplaza a los otros métodos. Hoy en día en muchos ámbitos hay la tendencia de clasificar todo científicamente, lo cual puede tener muchas ventajas. Sin embargo, este fenómeno de pensar y tratar todo de manera científica puede llevar a una especie de ceguera, *Aspektblindheit*, la cual tiene como consecuencia que solo percibimos ciertos aspectos de la realidad, por ejemplo, pueden quedar al lado los aspectos estéticos. *Wittgenstein* además describe el ser humano lleno de alma o capaz de sentir con el alma, *seelenvoll*, mientras que las maquinas no. La percepción estética a través de los sentidos y relacionados con el alma no puede ser aprendida como la calculación o la capacidad de leer un texto, debe desarrollarse a través de la experiencia.³⁹

*„Diese Erfahrung gibt uns eine gewisse Sicherheit im Umgang mit dem wahr Genommenen [sic] – allerdings keine **mathematische** [en letras gordas porque ya estaba en cursiva en el texto original] Sicherheit, denn sie beruht auf **unwägbarer Evidenz**. Dazu gehören die Feinheiten des Blicks, der Gebärde, des Tons usw. Wir beurteilen das wahr Genommene vor dem durch Erfahrung gewonnenen Hintergrund des menschlichen Lebens, und dieser Hintergrund ist nicht einfarbig, sondern wir könnten ihn uns als ein sehr kompliziertes filigranes Muster vorstellen, das wir zwar nicht nachzeichnen könnten, aber nach seinem allgemeinen Eindruck wiedererkennen.“*⁴⁰

Resumiendo el párrafo anterior, para percibir, por ejemplo, fenómenos en la naturaleza, circunstancias en la vida de otras personas o en la vida de uno mismo u obras de arte de manera

³⁸ Véase: Neumaier: 1997: 29

³⁹ Véase: Neumaier: 1997: 30-32

⁴⁰ Neumaier: 1997: 33

estética o más bien sensible uno tiene que abrir los sentidos, dejarse tiempo y trabajar su sensibilidad.

Volviendo al concepto de *anaesthesia*, una obra de arte, por ejemplo, una pieza musical puede tener tanto vitalidad y un gran potencial de entretenimiento como profundidad, fondo sentimental y mental y ser una manera de expresión del artista o ser, por ejemplo, el reflejo de una cultura o una época. Entre dichas obras artísticas también hay obras grandes, es decir, obras de gran popularidad y aprecio. El famoso vals vienés puede ser denominado como una obra de descrito carácter. No se puede negar su elegancia, su importancia, entre otros aspectos, pero siempre había sido un tipo de música para bailar y entretenerse, distraerse y no para causar un catarsis estético. En muchas ocasiones el arte se convierte en un bien de consumo.⁴¹ Como ya señalado siguiendo los argumentos expuestos se puede notar que a veces es difícil distinguir distintos tipos de arte, más bien sus funciones y efectos y aparte de esto, se puede decir que a menudo no tiene sentido o utilidad.

Es importante subrayar una que otra vez que no quiere juzgar el término y el concepto del arte de anaesthesia, simplemente quiere concienciar y demostrar una tendencia presente. Había ciertas razones porque surgió el vals vienés en su época y qué beneficios ofreció a Austria y al mundo y probablemente se va a seguir mostrando a lo largo del tiempo cómo y por qué surgen las creaciones artísticas de hoy en día y qué valor y cuáles beneficios tienen o tendrán.⁴²

Ilustración 13: *The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths*, 1967, Bruce Nauman, Philadelphia Museum of Art, 149.9 x 139.7 x 5.1 cm, signo en la pared o la ventana (window or wall sign)

⁴¹ Véase: Neumaier: 1997: 34 - 35

⁴² Véase: Neumaier: 1997: 36

2.6 Perspectivas contemporáneas: El fin del arte, la muerte del arte, en el ámbito de las artes plásticas

En cuanto al arte contemporáneo, según *Danto* cabe plantearse ¿había un fin del arte, un fin del arte en el sentido tradicional o una forma de evolución del arte?

A partir del siglo XX, especialmente tras la llegada o el surgimiento de las vanguardias aparecieron las teorías del fin del arte. Artistas de estas épocas pintaron cuadros que podrían haber sido pintados también por niños con su inocencia infantil, por animales a través de su manera instintiva de hacer las cosas o por personas con "poco talento" en el ámbito de la pintura o del arte. La duda que puede tener uno en este punto es: ¿Quizás tendrán otro aspecto estos trabajos que los hace obra de arte? ¿Conlleven una parte reflexiva? ¿Cómo llegó el artista a la creación? ¿Cuáles efectos, cuáles emociones y pensamientos podrían causar en un espectador?

Otros ejemplos de obras que pueden llevar a las recién presentadas teorías son trabajos que fueron declarados obras de arte, aunque al mismo tiempo podrían ser o en realidad son cosas o utensilios de la vida cotidiana como latas de sopa, aspiradoras o urinarios.

A pesar de que, entre otras, dichas razones pueden sostener dicha teoría, puede ser contrapuesto que no equivalen la verdad y que no es tan simple descartar este asunto de esta manera.

La sugerencia es examinar el statu quo del arte hoy en día, mostrar el porqué de este mismo y señalar sus posibilidades y dificultades. Primero, podría ser sostenido que había la muerte o un fin del arte en el sentido tradicional, como, por ejemplo, un fin de las bellas artes. El arte a partir del siglo XX perdió el afán y la necesidad de tener que ser bello.⁴³ Segundo, quien defiende que el arte contemporáneo no es arte, olvida que como otros términos o conceptos está en el transcurso del tiempo o está sujeto al cambio. Como ya expuesto anteriormente por esta misma razón la gente en ninguna época o ninguna cultura tiene el derecho o el privilegio de decidir *qué es y qué no es arte*, ni los artistas, ni el mercado o los que tratan con el arte.

„Wer der heutigen Kunst abspricht, „wirkliche“ Kunst zu sein, übersieht, daß sich der Begriff „Kunst“ wie jeder Begriff, der mit Erfahrung zu tun hat, ständig wandelt. Folglich hat keine Zeit und keine Kultur das Privileg, und ebenso haben innerhalb einer Kultur weder die Künstler noch jene, die mit deren Kunstwerken umgehen wollen oder müssen, ein solches Privileg.“⁴⁴

⁴³ Véase: Neumaier: 1997: 40

⁴⁴ Neumaier: 1997: 41

Sin embargo, quienes quieran entender *qué es el arte y tratar de explicarlo* tienen que empezar de averiguar sobre esta pregunta en su raíz y dedicarse a los artistas. Además, hay que pensar en términos más holísticos en cuanto al desarrollo del arte. No puede ser negado que los artistas y contemporáneos de cada época tenían que enfrentarse con problemas relacionados con la recepción de sus obras artísticas.

Es fácil titular obras como acertadas y exitosas o fallidas o como arte no estético o como *Anästhesie* a través de su apariencia física, pero muchas veces es irreflexivo porque cuentan con una parte mental mayor a la parte física. Así bien los *Readymades* de *Duchamp* o el concierto de 4'33 de *John Cage* con razón pueden ser denotadas como grandes obras artísticas porque llevan al espectador a pararse y profundizar en la obra y porque estimulan su imaginación y causaron importantes resultados en el ámbito del arte. Aunque hay que admitir que pueden confundir o ser vistos o percibidos como disparate. Como ya señalado, quien dice que solo las grandes pinturas y esculturas del pasado son obras artísticas de verdad, olvida que las obras de los grandes artistas del pasado de su público en muchas ocasiones no desde su principio fueron declaradas o vistas como grandes obras de arte. Los que de primera mano declararon que el arte contemporáneo u otros tipos de arte como obras que no tienen mucho valor artístico prácticamente no se plantean un enfrentamiento y un análisis de estos tipos de arte.

Lo que también manifiesta que el arte contemporáneo no equivale un decaimiento o un fin del arte son las múltiples maneras de creación artística. Existe una creatividad tremenda de combinar distintas maneras de creación con todos los medios posibles, por ejemplo, instalaciones, videoesculturas, combinaciones de videos con objetos puestos en una sala, live performances, happenings, arte en 3D. Claramente, el internet hoy en día tiene un gran impacto al arte. La influencia del internet al arte quizás aún es más grande en cuanto a su distribución que a su creación. Los lamentos relacionados con las teorías sobre el fin del arte en el arte contemporáneo en cuanto a la carencia de habilidad de técnicas de creación artística también muestran cierta desorientación en cuanto al manejo con el arte. Las recién descritas circunstancias a continuación van a ser señaladas con más precisión.

Otra característica del arte a partir del siglo XX es que hay una gran diversidad de corrientes estéticas, las que hoy en día existen unas al lado de otras y en parte cuentan con un carácter efímero porque aparecen, cambian y desaparecen rápidamente.

Cabe decir que es una afirmación atrevida porque se puede señalar que la diversidad y variedad de las corrientes estéticas y artísticas no significa un fin del arte como que la variedad de los

métodos científicos tampoco significa el fin de la ciencia y de la investigación. Es más bien una pluralidad valiosa dentro del arte y dentro de la ciencia y las ciencias. El reproche que esta variedad es un caos presupone que de modo normativo habría que haber estilos que subsiguen uno al otro, una circunstancia que tampoco en las ciencias es así. Dichas viejas, desfasadas teorías cuales como muy tarde a partir de la obra de Kuhn *Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen* cuentan como trasnochadas. Tanto en las ciencias como en ámbito del arte la apariencia de métodos o estilos depende de factores tanto internos como externos. Además, no tiene mucho sentido asumir que antes era distinto, siempre existían varios métodos, varios estilos y tendencias a la vez, siempre había desorden y caos en este sentido y no es así que este es un fenómeno contemporáneo.⁴⁵

Danto sostiene que la variedad estética y estilística del arte no es fruto del propio arte ni del azar, sino que es un resultado de factores externos como acontecimientos y procesos sociales, como, por ejemplo, realizaciones en el ámbito de la técnica. *Danto* defiende una teoría cual está fuertemente relacionada con el mercado del arte y dice que la variedad de estilos también puede ser vista como una competencia de distintas “marcas” dentro del mercado del arte.⁴⁶ En cuanto a la reproducción técnica o más bien mecánica *Walter Benjamin* expone que el arte siempre ha sido reproducible, pero que claramente cambiaron las maneras de reproducción a lo largo de los siglos en cuanto a su técnica, de la fundición o la acuñación hasta la fotografía y que este desarrollo claramente también tuvo efectos en el arte.⁴⁷

José Ortega y Gasset formuló otra tesis en cuanto al desarrollo del arte diciendo que la pintura se desarrolló partir de *Giotto* (1300) hasta hoy en día (en su época 1920). Sostenió que primero se pinta cosas, después sensaciones y como último ideas, lo que quiere decir que primero se refiere a la realidad exterior, después a lo interior y lo subjetivo y como último a lo intrasubjetivo. El escritor ensayista y filósofo español en primer lugar se refirió a la pintura, pero amplía su teoría en cuanto a todo arte y en parte a la filosofía y la teoría del desarrollo de la sabiduría.⁴⁸

⁴⁵ Véase: Neumaier: 1997: 42 - 43

⁴⁶ Véase: Neumaier: 1997: 44

⁴⁷ Véase: Benjamin: 2013: 11-12

⁴⁸ Ortega y Gasset, José: 1924: 321 - 323

En su escrito *el abuso de la belleza* Danto se ocupa con temáticas como ¿qué es lo que otorga a los *Readymades* de Duchamp el estatus de obras de arte, mientras que objetos usados en un mercado de pulgas no lo son? Menciona que en ya anteriores escritos suyos había formulado la hipótesis sobre el fin del arte y concluye que Adorno hubiera estado de acuerdo con él.

A pesar de esta última concordancia en las opiniones y teorías de los dos Danto señala que hay gran diferencia entre las dos concepciones, como vemos en la siguiente declaración del autor.

“ [...] con la salvedad de que para él sería una expresión de desesperación cultural mientras que lo único que yo quiero decir es que ahora ya podemos empezar a buscar una definición filosófica del arte sin esperar a ver qué más, en términos de objeto, va a depararnos la historia del arte. Dado que cualquier cosa puede ser una obra de arte, el futuro bien podría depararnos sorpresas: en todo caso, no serán sorpresas filosóficas. Una definición filosófica sostenible del arte deberá ser compatible con el tipo de arte que sea.”⁴⁹

Danto expone que “todo y nada “por lo general es una definición del arte, mientras señala a la vez también no lo es. Como ya observamos una obra de arte puede presentarse o ser de muy diferentes formas y esencias. Si los miembros del colectivo artístico *Praxis* se dan besos o abrazos de afecto sin más y no se implican en una así llamada performance artística no es una obra de arte, sino mera expresión de cariño entre los miembros del colectivo. En el caso en el que dichas personas se implican en una performance estos actos pueden ser vistos o incluso justificados como obra de arte. El filósofo y teórico de arte está de acuerdo con Adorno que a pesar de que los filósofos anteriores creyeron o escribieron sobre el arte, hoy en día nada es obvio. Además, hay que reconocer que el arte a partir de las vanguardias y la filosofía a partir de los años sesenta compartían mucho.”⁵⁰

“Uno de los objetivos del pop⁵¹, por ejemplo, era ironizar sobre la distinción entre arte elevado y vulgar – entre la pintura glorificada de la anterior generación de artistas, los expresionistas abstractos y el imaginario popular del cómic y la publicidad -, ese <High and Low> de una controvertida exposición inaugurada en 1992 en el Museum of Modern Art. Pero hubo un esfuerzo “análogo por parte de la filosofía analítica de superar las pretensiones de lo que

⁴⁹ Danto, Arthur C.: 2005: 55

⁵⁰ Veáse: Danto: 2005: 55-57

⁵¹ Advertencia, nota a pie de página: pop en este caso quiere decir pop art

podríamos denominar filosofía <elevada> - las cosmovisiones trágicas de los existencialistas o de los titanes metafísicos que planeaban sobre ellos – a través de una crítica de su lenguaje [...]“⁵²

El recién mencionado lenguaje justificadamente estaba reprochado de ser difícil de entender y también demasiado científico.

Otro ejemplo sería el movimiento de *Fluxus* cual tenía como propósito de salvar la brecha entre el arte y la vida. El *fluxus* y los movimientos en el mundo de arte en el Nueva York de aquel entonces fueron fuertemente influenciados de la filosofía zen de Suzuki.⁵³

“Me pareció filosóficamente apasionante descubrir que ningún aspecto externo distingue necesariamente una obra de arte del más común de los objetos o acontecimientos, que un baile puede consistir en algo tan anodino como quedarse sentado, que cualquier cosa que oímos puede ser música, el silencio incluido.“⁵⁴

En este punto el autor expone más ejemplos de obras de arte como cajas de madera o cuerda para tender la ropa o ladrillos convertidos en esculturas o puntos o formas en de color sobre un papel como pinturas. Los museos e instituciones de cultura no estaban preparados para este desarrollo. ¿Tenía sentido pagar una entrada para ver a una mujer inmóvil, escuchar su propia respiración mientras otra persona no tocaba el piano delante el cual se encontraba? ¿Cómo convencer la gente de la finalidad de contemplar una obra de arte en la cual se escucha el ruido de la nieve al caer o qué tenía el *Match Piece de Yoko Ono* de especial si cualquier persona puede encender una cerilla y dejar que se apague y así causar la muerte de la luz?⁵⁵

Estos desarrollos no quieren llegar a sostener que el arte sea indefinible, sino que para definirlo simplemente hay que dejarse abierto a (casi) todos los casos imaginables. La belleza ha desaparecido por completo como algo obligatorio de la definición del arte, como hay muchas posibles obras de arte y no todo es bello, el arte claramente no tiene por qué ser bello.

⁵² Danto: 2005: 57

⁵³ Véase: Danto:2005: 58

⁵⁴ Danto: 2005: 58

⁵⁵ Véase: Danto:2005: 59

Danto tematiza su antigua duda - la cual también estamos teniendo en nuestra observación - en cuanto a ¿cuál era la diferencia entre las *Cajas* en los supermercados y los de *Andy Warhol* cuales luego fueron expuestos en los museos? Al principio, al conocer los dos distintos formatos de cajas *Danto* creía que su diferencia consistía en distintas explicaciones históricas. El autor pensaba que las cajas de *Warhol* habían sido construidas por alguien que conocía o asimilaba la historia del arte de aquella época y quería invulcrar un corpus teórico en la construcción. De esta forma - creía *Danto* - estaban hechas sobre todo para aquellos que conocían dichas teorías sobre el arte. Mientras las cajas en los supermercados habían sido concebidas por un diseñador freelance que quería que fueran percibidas de los clientes del supermercado y se vendaran mucho, más bien para la distribución y la venta del producto en los supermercados. Como ya expuesto, las Cajas de *Warhol* fueron hechos para el mundo artístico y para ser apreciadas como obras de arte. Hay una definición de obras de arte según el filósofo y teórico de arte *George Dickie* en su *Teoría del Arte Institucional* según la cual algo es una obra de arte si a) es un artefacto y b) un artefacto al que una persona que actúe en nombre del mundo del arte ha atribuido el prudente estatuto de >candidato a apreciación<. En los años sesenta todavía no se podía hablar del así llamado mundo del arte, sino había muchos artistas, grupos de artistas y críticos solapándose entre si y opinando que lo que hacían los otros - en cada caso - no era arte en absoluto. Otro ejemplo sería que un artista - *Richard Artschwager* mando sus *kits*, una obra de arte contemporáneo, a dos museos, en uno le decían que eran artefactos en el otro que sí podía exponer sus obras. Así que, como vemos, es difícil decidir qué es y qué no es arte, sobre todo si se trata de construcciones de artefactos o de objetos de uso cotidiano.⁵⁶

Con la aparición del arte conceptual (entre otros ámbitos) en el arte dejó de tener que ser presentado un artefacto o un objeto material. El anterior concepto del arte estaba en ruinas y tenía que reconstruirse uno nuevo sobre el antiguo. El hecho de que había que reconstruir el concepto y que a partir de este momento abarcaba otros aspectos no significa que el arte sea indefinible, simplemente que hay que involucrar casi todos casos imaginables - como ya señalado - y hay que repensar el concepto del arte y de la estética.⁵⁷

⁵⁶ Véase: *Danto*: 2005: 61

⁵⁷ Véase: *Danto*: 2005, 62-63

2.7 Las posibilidades reflexivas del arte

Se puede notar ciertas posibilidades de reflexión en el arte y en la creación artística. Este fenómeno se puede notar tanto en los propios artistas como en los espectadores de obras artísticas. A través del entendimiento crítico y dialógico se puede llegar a averiguar y aprender sobre lo conocido y lo desconocido, sobre lo propio y lo ajeno.⁵⁸

„Der kritische Umgang kann der Wissenschaft neue Perspektiven eröffnen, wenn es darum geht, im Bewusstsein eine Gleichzeitigkeit des Wissens um Lösungsansätze für globale Probleme auf der Basis ungleichzeitigen Erfahrungswissens aus allen Winkeln der Erde zu schaffen.“⁵⁹

Rubén Martínez Dalmau defiende en su artículo *arte, derecho y derecho al arte* que el arte es de suma importancia y tiene muchas posibilidades, en este punto menciona que, por ejemplo, las múltiples maneras de expresión artística y sobre todo la posibilidad y el potencial del uso de arte en políticas públicas de sistemas democráticos para apoyar el *derecho a la paz y a la reconciliación*, como también a través de maneras alternativas para mejorar la *convivencia mundial*.⁶⁰

A continuación, el profesor de la Universidad de Valencia demuestra las posibles maneras de expresión del arte y sus posibilidades.

“Cabe tener en cuenta que el arte no es solo una dimensión más de la libertad de expresión, ni siquiera necesariamente producto de una manifestación cultural. El arte es a la vez algo más y algo menos: debe contener voluntad manifiesta de expresión, pero, de la misma forma que cualquier otra actuación humana, es, a su vez, una exposición de intenciones o de comportamientos. Puede ser un instrumento de información, pero con voluntad de conseguir una cosa diferente. Puede ser una forma de disfrute, gozo o placer, y también lo puede ser, contraria o complementariamente, de sensibilidad, pena y dolor. [...] El arte depende tanto del objeto como del sujeto que, de forma activa o pasiva, participa en los efectos de la obra artística.”⁶¹

⁵⁸ Véase: Kaufmann, Christian: 2004: 87

⁵⁹ Kaufmann, Christian: 2004: 87

⁶⁰ Véase: Dalmau, Martínez, Ruben: 2014: 35

⁶¹ Martínez Dalmau: 2014: 36

Martínez Dalmau además señala que el arte necesariamente incorpora subjetividad, un factor que también lo define y lo identifica, mientras que el sistema de derecho intenta crear un sistema objetivo de normas jurídicas, de vigencia y aplicación general.

“ [...] *El derecho a la vez reconoce y crea derechos en una relación dialéctica entre derecho – objetivo – y derechos –subjetivos–. En el marco de lo objetivado, el derecho puede regular el arte; en el de la subjetividad, puede reconocer el arte como derecho y dotarlo de una dimensión objetiva [...]*”⁶²

En su artículo también reflexiona sobre el significado del término arte. Aplica la definición de la Real Academia de la Lengua que lo define como descrito en el Diccionario de la *Real Academia de la Lengua Española*: Es la “*Virtud, disposición y habilidad para hacer algo*” y una segunda definición la cual describe el arte como “*manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.*”⁶³

Como sabemos, un diccionario tiene la función y el propósito de describir palabras o conceptos, no de justificarlas o señalarlas en su plenitud.

Por eso, como escribe *Martínez Dalmau* esta definición, aunque sea una definición que abarca ciertos ámbitos del gran significado del arte no puede satisfacer a los teóricos del arte o a todos que hablan o opinan sobre el arte porque deja muchos aspectos del arte (sobre todo del arte contemporáneo) de lado. Ejemplos serían manifestaciones artísticas de arte conceptual, o el arte efímero, por ejemplo, el uso del centro olfativo del cerebro y esta definición además se está olvidando de expresiones audiovisuales. Aparte de esto, llama la atención que en dicha definición se entiende el arte desde la perspectiva del *hacer*, sin incluir la dimensión –no menos importante– de *no hacer* que se aplica sobre todo a las obras en las que se hace nada o al diálogo entre el espectador y la obra de arte.

También expone que el pensamiento sobre el propio arte, como la *filosofía* e *historia* también pueden ser vistos como arte.⁶⁴

⁶² *Martínez Dalmau*: 2014: 37

⁶³ Real Academia de la Lengua Española

⁶⁴ *Martínez Dalmau*: 2014: 38

2.8 La creación, el acto/proceso de una creación artística/de una obra de arte

Se señala cómo surge o brota la obra y que incluso para el propio artista muchas veces es opaca la relación entre su impulso interior y la creación de la obra artística. En muchos casos el creador está idealizando o dramatizando un acontecimiento y surge una exageración de impresiones o vivencias.⁶⁵

„Obwohl für das Kunstwerk außerkünstlerische Anregungen von entscheidender Bedeutung sind, kann es im ganzen nur als ein Produkt von gegensätzlichen, das heißt kunstjenseitigen, der objektiven materiellen und gesellschaftlichen Realität entstammenden Tatsachen und von kunstimmanenten, formgerechten, spontanen und durchaus schöpferischen Bewusstseinsakten erklärt werden.“⁶⁶

En la cita se expone que la obra de arte es conjunto de por un lado inspiraciones y estímulos de la realidad vital y material y por otro lado inspiraciones artísticas y creadoras.

El proceso de la creación artística es un proceso dialéctico en el que los distintos componentes como la espontaneidad y la resistencia, en forma de convenciones y normas, se condicionan y se determinan mutuamente. La espontaneidad artística puede ser impedida, pero también beneficiada y provocada por lo establecido. Según el sociólogo y histórico del arte *Arnold Hauser* el artista no crea a pesar de las reglamentaciones y limitaciones de la sociedad y del entendimiento mutuo con las cuales tiene que enfrentarse, sino en gran parte gracias a ellas. Dichas limitaciones a los artistas hacen buscar su propio lenguaje artístico para entenderse a sí mismo y para llegar a la posibilidad de ser comprendidos de los demás. El autor describe una concepción del acto de la creación artística según el autor y crítico de teatro *Robert Musil*. Este último habla de la sensación de alienación que puede sentir el artista después de haber creado una obra al observerla, puede sentir que la obra ha partido de ella o él pero también puede tener algo que le es ajeno.⁶⁷

⁶⁵ Véase: Hauser: 1973: 27

⁶⁶ Hauser: 1973: 28

⁶⁷ Véase: Hauser: 1973: 30-31

„Das Werk gehört seinem Urheber und gehört ihm nicht, wie Hegel sagte. [...] Keine Spontaneität führt ohne Beziehung zur sozialen Umwelt zum zwischenmenschlichen Medium, ohne Auftrag oder zu erwartende Wirkung zur Produktion von Kunstwerken; kein äußerer Anlaß, keine Gelegenheit und kein Bedarf bringt aber auch ohne einen künstlerischen Impuls und eine schöpferische Fähigkeit Kunstwerke, Stilformen und Geschmacksrichtungen hervor.“⁶⁸

Tanto la espontaneidad y la fuerza creadora, como las circunstancias del mundo en general o del entorno del artista o las circunstancias personales del artista son elementos constituyentes de obras de arte. La espontaneidad de la creación y la causalidad de esta misma comparten una relación fuerte entre ellos.⁶⁹

2.9 Conceptos de identidad

2.9.1 El concepto de la identidad personal

Para tratar la pregunta qué significa identidad, es sensato que partimos del origen del término, se supone que el propio término viene de la lógica y de la matemática. En estos ámbitos es una entidad más bien fija, mientras que en los ámbitos en los cuales hoy en día tiene más significado e importancia como en la psicología individual y social o en otras ciencias sociales es una entidad en continuidad que conlleva como característica constituyente el cambio y desarrollo personal.

La suma de los elementos constantes dentro de la personalidad de una persona prevalece en cada momento a los elementos en cambio por esta razón la persona nota a si mismo y a su existencia en continuidad. Como los cambios son procesos continuos y la persona afectada apenas los nota si no sea en situaciones de crisis exteriores o psíquicos. Por lo general se establece un equilibrio elástico entre los elementos constantes y los elementos en cambio.⁷⁰ El concepto de identidad de una persona depende de muchos factores y componentes más o menos fuertes, sobre todo más o menos constantes. Un componente fuerte sería, por ejemplo, el sexo entre otros factores biológicos, aunque hoy en día se ha dado ya un paso más adelante sabiendo que también el sexo de la persona y la concepción de este mismo puede cambiar a lo largo de

⁶⁸ Hauser: 1973: 32

⁶⁹ Véase: Hauser: 1973: 32

⁷⁰ Véase: Kremnitz: 2015: 84-85

la vida de una persona. A los componentes del comportamiento o de la conducta y actitud – *verhaltensmäßige Anteile* – se los denomina componentes menos fuertes, correspondientemente menos constantes. Sin embargo, según la teoría europea - occidental hay elementos que son parte de este último grupo, siendo a la vez elementos o componentes fuertes y más constantes que otros de este ámbito. Ejemplos para esto serían la religión y las lenguas. De todos modos, puede ser señalado que una persona puede cambiar de confesión, es decir, convertir a otra religión o dejar de creer y en cuanto a las lenguas puede tener una o varias lenguas maternas y después puede aprender otras por meras ganas o ciertas circunstancias vitales.

De manera gráfica el concepto de la identidad todavía suele ser representado a través de círculos, elipses y óvalos. Otra circunstancia que debe ser mencionada en cuanto al concepto de la identidad es que no todos los aspectos y elementos de la identidad son siempre coherentes. Generalmente hay contradicciones latentes en el concepto o en la autopercepción de la identidad de una persona, lo cual en ocasiones puede causar conflictos internos. Las condiciones exteriores o ciertas situaciones son una gran razón de causar efectos en ciertos ámbitos de la identidad de las personas. Individuos son capaces de reprimir o más bien echar elementos de su pasado de su consciencia, otros aspectos desaparecen porque la situación de la persona cambia o cambió. Resumiendo los hechos y teorías en cuanto a la identidad personal, cabe decir que el concepto que hoy en día es principalmente válido es el de la *identidad múltiple* de cada persona.⁷¹

2.9.2 El concepto de la identidad colectiva

Cuando observamos el concepto de la identidad colectiva nos centramos en observar aspectos del comportamiento, de la actitud de grupos de personas. Por un lado, la observación de este tipo de identidad surgió de la psicología individual igual que el concepto de la identidad personal que recientemente fue presentado, por otro lado, es algo que desde siempre existe, la observación de él y la de enfrente. Cabe decir que suele haber una gran discrepancia entre la percepción del grupo mismo y de los profanos. Una persona principalmente es parte de distintos grupos, los cuales o no comparten ninguna relación entre si mismos, se complementan o están en un orden jerárquico o se contraponen. En ciertas ocasiones el individuo tiene que mediar entre distintos aspectos de su yo. También el ámbito de la identidad colectiva está relacionado con elementos constantes y no constantes. Hay grupos poco constantes y otros que por lo menos

⁷¹ Véase: Kremnitz: 2015: 86 - 87

tienen el afán de mantenerse durante mucho tiempo. La autoconciencia de un grupo también depende de su constancia y su duración.

La experiencia demuestra que comunidades de comunicación o lengua, *Kommunikationsgemeinschaften* y comunidades religiosas por lo general son bastante estables y contienen y causan un fuerte sentimiento de comunidad. Sin embargo, hay que subrayar que el significado, la importancia y el sentimiento de comunidad de distintos grupos y comunidades puede cambiar a lo largo del tiempo y según ciertas circunstancias exteriores.

El concepto de identidad colectiva principalmente está relacionado con delimitaciones, una comunidad suele diferenciarse de otra comunidad u otro grupo porque los dos tienen distintas características en ciertos ámbitos. La conciencia colectiva de un grupo en muchas ocasiones en cierto sentido se contraponen con la de otro grupo. Por dicha razón pueden surgir oposiciones y como en muchos ámbitos no solo hay dos grupos, así que no hay solo relaciones bilaterales, sino multilaterales entre grupos. Relacionado con sus opiniones divergentes en ocasiones no piensan lo mejor unos grupos de otros. Hasta este punto – cuando hay una relación simétrica y circunstancias justas entre los distintos grupos - no hay problema, el problema surge cuando hay diferencia, por ejemplo, de estatus o de derechos entre los grupos. Kremnitz concluye que las relaciones asimétricas de grupos en todos los casos están relacionadas con la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo. En este ámbito los conceptos de revaluación y devaluación, de atracción y rechazo juegan un papel importante.⁷²

2.9.3 Social Theory and the Politics of Identity – Teorías sociales y las políticas de identidad

El constructo de la identidad

“Es fácil estar de acuerdo sobre el hecho de que, desde una perspectiva sociológica, todas las identidades son construidas. Lo esencial es cómo, desde qué, por quién y para qué. La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria

⁷² Véase Kremnitz: 2015: 88 - 89

colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas. Pero los individuos, los grupos sociales y las sociedades procesan todos esos materiales y los reordenan en su sentido, según las determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en su estructura social y en su marco espacial/temporal.“⁷³

Manuel Castells distingue en la obra el *poder de la identidad* entre distintos tipos de identidades según las teorías de *Craig Calhoun* y *Richard Sennett* como la identidad legitimadora, la identidad de la resistencia y la identidad de proyecto. El primer tipo de identidad es un concepto según *Sennett* y es la identidad introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para desempeñar su dominación frente a los actores sociales. Aparte están presentados el concepto de la identidad de resistencia y la identidad proyecto.

La primera concepción de estas últimas dos según *Calhoun* puede ser vista como un acontecimiento dentro de las políticas de identidad y es establecida y adoptada por aquellos actores sociales que se encuentran en posiciones y condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica y el sistema de la dominación. Por dicha razón construyen ciertas maneras de resistencia y supervivencia como trincheras basándose en principios diferentes u opuestos a los que ordenan las instituciones de la sociedad. La segunda concepción, la así llamada identidad proyecto, claramente comparte relaciones con la identidad resistencia, sin embargo, la identidad proyecto podría ser vista como una especie de identidad resistencia más definida y más desarrollada. Los actores sociales se esfuerzan por construir una nueva identidad que redefina su posición en la sociedad y, al hacerlo, tienen el afán de causar la transformación de toda la estructura social.⁷⁴

“Naturalmente, las identidades que comienzan como resistencia pueden inducir proyectos y, también, con el transcurrir de la historia, convertirse en dominantes en las instituciones de la sociedad, con lo cual se vuelven identidades legitimadoras para racionalizar su dominio. En efecto, la dinámica de las identidades a lo largo de esta secuencia muestra que, desde el punto de vista de la teoría social, ninguna identidad puede ser una esencia y ninguna identidad tiene, per se, un valor progresista o regresivo fuera de su contexto histórico. Un asunto diferente, y muy impor-

⁷³ Castells: 2001: 29

⁷⁴ Véase: Castells: 2001: 30

*tante, son los beneficios de cada identidad para la gente que pertenece a ella.*⁷⁵

Es evidente que estos tres tipos de identidades comparten relaciones entre si mismas y un así llamado tipo de identidad puede convertirse en otro, sobre todo cuando los actores de las identidades resistencia y proyecto no solo logran de mostrar injusticias en la sociedad, sino también de causar cambios en la conciencia de la gente y por eso también cambios políticos. La identidad legitimadora principalmente consiste de un conjunto de organizaciones e instituciones, así como una serie de actores sociales estructurados y organizados, que reproducen la identidad que racionaliza las fuentes de la dominación estructural de la sociedad. Dicho tipo de identidad también puede ser llamado la sociedad civil. Se puede observar en ocasiones que la sociedad civil comparte relaciones fuertes con los órganos de los estados.⁷⁶ Gramsci describió la sociedad civil como una combinación de influencia de las casas de dioses, de partidos políticos, de sindicatos, cooperativas, de asociaciones cívicas por un lado, las cuales representan las dinámicas del estado, pero por otro lado también como una estructura profundamente arraigada en toda la gente pero también independiente.⁷⁷

Volviendo al concepto de la identidad de resistencia se puede subrayar su papel importante dentro de la sociedad porque construye formas de resistencia contra la opresión e injusticia. Para que grupos o personas tratados de manera injusta puedan lograr y seguir logrando recibir igualdad o por lo menos más derechos es muy importante esta concepción de identidad o de conciencia.

2.9.4 El concepto de la identidad religiosa

La creencia religiosa es un fenómeno muy antiguo y relacionado con la naturaleza de los seres humanos. Se presenta en la actitud de muchos seres humanos de buscar refugio y consuelo en la religión. Se puede asumir que dioses, por lo visto solo existen dentro y por el ser humano, sobre todo si el ser humano no cree que esté creado por un dios o varios dioses.⁷⁸

En este punto cabe preguntarse ¿cómo está todo esto relacionado con el arte?

⁷⁵ Castells: 2001: 30

⁷⁶ Véase: 2001: Castells: 30 - 31

⁷⁷ Véase: Castells: 2001: 31

⁷⁸ Véase Castells: 2001: 34

Los recién señalados conceptos de identidad están relacionados con el arte en cuanto a las posibilidades, por ejemplo, las posibles maneras de cambio en la sociedad como están descritos en la identidad de proyecto o en la identidad de resistencia. Estos posibles cambios del mismo modo se pueden posibilitar y causar a través del arte. Dicha argumentación ya fue expuesta anteriormente en este documento.

3 Parte empírica

3.1 Método de investigación

El método de investigación que se aplica a este trabajo es el método cualitativo. La investigadora hizo entrevistas que estaban centradas en el planteamiento de problemas, *Problemzentrierte Interviews*. Este método, iniciado por *Witzel*, resume todos los métodos investigativos de entrevistas y encuestas que consisten en conversaciones abiertas, pero que también contienen estructura o se centran en algunos puntos centrales. En este tipo de entrevistas el investigador tiene el afán de dejar la persona entrevistada hablar de una manera libre, pero también quiere abarcar ciertos puntos y ámbitos centrales y si deriva mucho la conversación volver a estos últimos. El tema, el planteamiento del problema o de la pregunta investigativa anteriormente fue trabajado por la persona investigadora. Así ciertos aspectos importantes fueron trabajados y fijados con antelación, es decir ya antes de llevar a cabo las entrevistas. Aún anteriormente había parecidos métodos de investigación, aunque el método de *Witzel* se caracteriza por ciertos criterios.⁷⁹ Dichos criterios son primero la orientación del planteamiento del problema, *Problemorientierung* y de la pregunta de investigación, la cual el investigador también ya trabaja en la fase de preparación, segundo la orientación en el tema o en el objeto y tema de la investigación, *Gegenstandsorientierung*, es decir, que la investigación debería centrarse en la información y los resultados de la investigación actual y no en resultados, instrumentos investigativos o suposiciones anteriores y tercero en la fijación y orientación del proceso investigativo, *Prozessorientierung*. El tercer criterio consiste en el análisis flexible de la investigación científica, el que poco a poco, en continua reflexión y acercándose al tema y aplicando el método llega a los resultados de la investigación.

Hay que subrayar el importante papel de trabajar de manera abierta en dicha investigación. Este espíritu abierto del investigador cuenta con muchas ventajas como que el entrevistador incluso durante la entrevista puede asegurarse que la persona entrevistada haya entendido cierta pregunta o el planteamiento del problema investigativo, además pueden ser explicadas condiciones de la entrevista y del método de investigación. Adicionalmente, los interrogados pueden señalar sus puntos de vista y también pueden demostrar contextos personales. El procedimiento y la recién descrita manera de trabajo en las entrevistas centradas en el

⁷⁹ Véase: Mayring: 2016: 67

planteamiento de la problemática o de la pregunta investigativa principalmente tienen el propósito de establecer cercanía y confianza entre el investigador y la persona entrevistada. A través de este método la persona entrevistada debería sentirse respetada y tomada en serio y no tanteada o usada. Debería existir una conversación equilibrada y abierta. Si todo esto está cumplido la conversación y el proceso investigativo muchas veces también logra tener aspectos o efectos positivos e interesantes para la persona entrevistada. Está comprobado que esta manera de investigar cualitativamente es más exacta, abierta y contiene más reflexión que un cuestionario de preguntas u otro tipo de encuesta cerrada. Como ya expuesto, este tipo de investigación siempre parte de un planteamiento investigativo ya formulado anteriormente. Después se sigue con entrevistas de prueba, la así llamada *fase piloto*. En esta fase se comprueba si se puede fijar el hilo conductor de la entrevista o si el investigador debería modificarlo. Además, el investigador así gana experiencia y practica en entrevistar e investigar.⁸⁰ Tras haber pasado todas estas fases de preparación se puede empezar con la investigación principal, la cual tanto contiene preguntas de sondeo, *Sondierungsfragen*, preguntas generales para entrar a la temática y averiguar la importancia personal de la persona entrevistada con respecto al tema de investigación, como también preguntas conductoras, *Leitfadenfragen*, las cuales abarcan las preguntas principales de la investigación. Dichas preguntas sirven como orientación en la entrevista. Por último, el investigador tiene que ser capaz de hacer preguntas *ad hoc*, *Ad-Hoc-Fragen*, cuales son preguntas espontáneas que no están dentro de las preguntas previstas, pero que mantienen viva a la conversación y que también pueden llevar a temas y respuestas nuevas. Claramente, la entrevista tiene que ser grabada o conservada de alguna manera, obviamente con el consentimiento de la persona entrevistada.

Este tipo de entrevistas e investigación cualitativa funciona muy bien si ya existen teorías con respecto al ámbito y al planteamiento investigativo, porque así puede profundizar y servir como muestra de algo que en parte ya existe. Aparte de esto, la estandarización de las entrevistas que está en parte dado por el hilo conductor de las entrevistas facilita la comparación de las distintas entrevistas y con esto también la evaluación de los resultados.⁸¹

En cuanto al proceso de elaboración hay varios criterios importantes, como elegir los recursos expresivos, *Darstellungsmittel*, las técnicas de protocolar las entrevistas, *die Protokollierungstechniken* y la construcción y elaboración de sistemas descriptivos, *die Konstruktion deskriptiver Systeme*. Respecto a los recursos expresivos en el trabajo académico

⁸⁰ Véase: Mayring: 2016: 68-69

⁸¹ Véase: Mayring: 2016: 70

el investigador tiene varias posibilidades, de lo más común, el texto escrito, hasta tablas, modelos, mapas y material visual y audiovisual.⁸² En este trabajo sobre todo se usa textos, material visual y audiovisual.

En cuanto a la técnica de protocolar las entrevistas en esta investigación se aplica el protocolo selectivo, *selektives Protokoll*. Esta técnica significa que cuando se tiene una cantidad abundante y extensa de material investigativo que incluso de vez en cuando divaga, solo se protocola o sobre todo se usa fragmentos o partes de la entrevista después para la elaboración de los resultados. Claramente, los criterios de qué protocolar y qué usar después tienen que estar bien fijados antes. Tiene sentido trabajar de dicha manera si durante la elaboración de los datos se trabaja de distintas maneras, como también es el caso en esta investigación, porque se trabaja con entrevistas personales, mensajes, correos electrónicos, llamadas, con mucho material. En esta investigación funciona bien este método de transcripción y protocolización. La transcripción es literal, aunque no contiene pausas y entonaciones particulares, sino se limita en señalar el contenido del fragmento de la entrevista.⁸³

La parte de la construcción de los sistemas descriptivos es a través la cual más profundamente se entra a la evaluación y al análisis de los datos y resultados de la investigación. Se elabora sistemas de categorías para clasificar y ordenar el contenido. En este proceso se encasilla los fragmentos de las entrevistas en distintas categorías, las cuales se presentan a través de distintos encabezados o títulos relacionados con ciertos conceptos. También tiene sentido introducir, presentar o explicar las distintas categorías y los distintos conceptos. Se establece las categorías formando constructos abstractos, es decir conceptos más abstractos que el material de la investigación el que ordenan. Son declaraciones generales concluidas o por lo menos compartiendo una relación fuerte con los resultados empíricos, pero son expuestas a través de declaraciones teóricas. A través de la comparación de los resultados empíricos se puede fijar las categorías y dichas deben estar puestos en equilibrio y relación con la parte teórica del trabajo académico científico. Así que las categorías se establecen a través de la interacción de lo empírico y lo teórico. El recién descrito procedimiento se aplica a esta tesis. La pregunta si los elementos teóricos o los elementos empíricos son más importantes depende del investigador y del material que se usa en el trabajo investigativo. En esta tesis tiene más importancia y peso el

⁸² Véase: Mayring: 2016: 85-87

⁸³ Véase: Mayring: 2016: 97-99

material empírico, lo que significa que se desarrolló las categorías partiendo del material empírico en un proceso continuo y relacionándolas después con el contexto teórico.⁸⁴

3.2 Procedimiento de las entrevistas

La mayoría de las entrevistas fue llevado a cabo en Ceuta. Las entrevistas con Sara Sae y Juanmi Armuña se las realizó más tarde a través de conversaciones, grabaciones y mensajes en el móvil. La entrevista con Nieves Cruzado y Amelia Laorden posteriormente fueron realizadas a través de correos electrónicos. Con respecto a muchas de las otras entrevistas como las de Antonio San Martín, Mohamed Chaboun Mohamed y Pedro Orozco Tristán tras la entrevista en Ceuta hubo conversaciones en el móvil entre la autora y ellos. La entrevista con Juan Carlos Rubio en su estructura se diferencia de las otras entrevistas y fue llevado a cabo a través de una llamada telefónica.

3.3 Trasfondo de la investigación

Un previo viaje de investigación a Ceuta y Tetuán sirvió como base de investigación para la presente tesina. El viaje fue llevado a cabo del *Instituto de Filologías Románicas de la Universidad de Viena*. El grupo consistió en varios estudiantes, cuatro profesores y tres acompañantes y se repartió en pequeños grupos de investigación. Los temas principales de la investigación fueron la *multiculturalidad* y *el plurilingüismo*. Los pequeños grupos se movieron en distintos ámbitos como el sector de la educación y el mercado, entre otros. Los ámbitos en los cuales la autora de la presente tesina investigó con sus compañeros de grupo fueron el ámbito artístico en las dos ciudades y el tema de la frontera en Ceuta. Evidentemente, el tema de la frontera está relacionado con todos los demás temas porque establece circunstancias vitales de manera particular en la ciudad de Ceuta y en los lugares alrededor. La autora y sus compañeros trataron de contactar posibles personas para hacer entrevistas ya antes del viaje. Además, la autora tuvo la suerte de tener ya un conocido y amigo en Ceuta.

⁸⁴ Véase: Mayring: 2016: 99 -101

3.4 La geografía y la ubicación de Ceuta

Como ya señalado varias veces Ceuta es un enclave español en Marruecos. La ciudad autónoma además es una península, como está rodeada del Mediterráneo en tres lados y en un lado está puesta la “artificial y construida “frontera terrestre de ocho kilómetros con Marruecos. El enclave cuenta con una extensión de veintitrés kilómetros cuadrados, antes estaba más pequeño, pero se lo extendió por unos kilómetros. Ceuta solo está a un trayecto en barco de cuarenticinco minutos de la península ibérica, más bien del puerto de Algeciras en España. Melilla, en comparación, está a un viaje de ocho horas hasta el puerto de Málaga, pero hay un aeropuerto al cual se puede volar con (a través de) tres distintas líneas aéreas españolas. Por dichas circunstancias los residentes de Ceuta van más a menudo a la península española y están en más intercambio con la península que los de Melilla. Muchas veces se habla y escribe sobre los dos enclaves a la vez, parecen ser ciudades gemelas, aunque geográficamente sus ubicaciones están a 500 kilómetros y no hay conexión directa en barcos o aviones. Lo que sí cabe decir que las condiciones oficiales, políticas y económicas de los dos lugares se parecen mucho. En el ámbito sociocultural hay también ciertas similitudes, aunque cabe decir que en Ceuta se habla árabe y español, español sefardí, también denominado judeoespañol o ladino, hebreo e hindi, mientras en Melilla adicionalmente también se habla lenguas bereberes como el tamazight. Es una triste realidad que solo poca gente en España sabe sobre la situación de los enclaves y las fronteras, menos gente aún en el resto de Europa y los informes en los medios de comunicación a menudo transmiten una imagen negativa y parcial de la ciudad sobre todo con respecto a la frontera. Como a continuación va a ser expuesto con más precisión, esto cambió un poco tras los horribles acontecimientos en el año 2005. El rey Hassan II ⁸⁵, (*1929 – †1999, rey entre 1961-1999) dijo ya relacionándolas

en los años setenta que Ceuta y Melilla “*son anacrónicas y relictos coloniales.*”⁸⁶

⁸⁵ cabe decir que este rey lamentablemente en varios ámbitos gobernó de manera conservadora y muy represiva

⁸⁶ Knoerrich Aldabo: 2011: 103 – 104

The locations of the Spanish enclaves Ceuta and Melilla in Morocco.

Ilustración 14: Mapa⁸⁷

Ilustración 15: Fotografía, vista a la península de Ceuta desde arriba, Verena Hanko

⁸⁷ Véase: Ferrer-Gallardo y Planet-Contreras: 2012: 32

Ilustración 16: Mapa⁸⁸

3.5 Contribución investigativa de la autora: Observaciones personales sobre las circunstancias locales de Ceuta, observaciones sobre la frontera

Esta frontera influye mucho en la vida de muchas personas, en los habitantes de la ciudad y de los alrededores. Cada día van y vuelven entre 20.000 y 30.000 personas a causa de comercio y trabajo. Una gran parte de ellos, las así llamadas porteadoras, sobre todo mujeres porteadoras, trabajan bajo muy malas condiciones para ganar algo de dinero para poder alimentar sus familias.

La ciudad parece estar partida de cierta manera, sin embargo, como se dice, a diferencia con Melilla no se ve la frontera desde toda la ciudad. Incluso, en parte, parece estar o está ignorada, de alguna gente y en algunos barrios. Desde el centro de Ceuta a veces puede parecer que no hay dicha frontera, no se ve la valla y llama la atención que el barrio del centro es mucho más lujoso que el resto de la ciudad. La fuerte presencia policial y militar se nota en toda la ciudad, también en el barrio del centro, por ejemplo, en el hotel donde se alojó el grupo de investigación

⁸⁸ <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Ceuta.png> 22.08.2011

Puede parecer que los barrios son pueblos sueltos, pero no, son barriadas de Ceuta

se alojaron al mismo tiempo también muchos policías. Además, llama la atención que según lo que contaron algunos ceutíes hay un notable número de personas residentes en Ceuta que ya no cruza la frontera. Las razones de dicho fenómeno son causas de salud, pereza, falta de tiempo, supuesta falta de previsibilidad de las circunstancias en la frontera y prejuicios.

Además, algunos ceutíes contaron que por la complicada situación de la ciudad reciben compensaciones económicas.

La tasa de desempleo y la tasa de de abandono escolar según estudios y lo que dicen los ceutíes son muy altas.

Como ya indicado, Ceuta es “una ciudad ejército y “una ciudad policíaca o policial “, hecho que se puede observar en todas partes de la ciudad, también en el centro. A parte de la fuerte presencia policial y militar en todos lados hay muchas vallas, rejas y bloqueos.

Ceuta a veces es denominado “punto geostratégico“ por su posición en el Estrecho, está justamente entre África y Europa. Cerca de Ceuta se sitúa Gibraltar que es parte del Reino Unido.

En cuanto a la percepción de su identidad y la percepción de la ciudad los ceutíes con quienes hablamos - eran sobre todo las personas entrevistadas y también algunas personas, con quienes hablamos por la calle - dicen que sobre todo es una ciudad fronteriza y se sienten españoles, andaluces, andaluces africanos o de identidad múltiple. Como ya señalado en cuanto a las confesiones religiosas sobre todo hay musulmanes y cristianos, también judíos sefardíes e hindúes. También hay una comunidad gitana en Ceuta. Desde el 2010 el 8 de abril se celebra el *Día Internacional del Pueblo Gitano* en Ceuta, un evento público y el día de conmemoración y visibilización, de convivencia y entendimiento, por ejemplo, también hay música, comida y flores.⁸⁹ La mezcla de culturas en general es común en muchas ciudades en el mundo, lo que es especial de Ceuta es que es una ciudad relativamente pequeña de aproximadamente 85.000 habitantes y cuenta con tanta diversidad.

⁸⁹ <http://elpueblodeceuta.es/not/18135/dia-internacional-del-pueblo-gitano/> 09.4.2017

<http://elpueblodeceuta.es/not/28208/la-comunidad-gitana-de-ceuta-celebra-este-sabado-el-dia-internacional-del-pueblo-gitano/> 03.04.2018

3.6 Descripción de la ciudad y de la frontera

Ceuta y Melilla: zonas fronterizas /paisajes fronterizos euroafricanos⁹⁰

Vallas de seis metros de altura marcan el paso a las dos ciudades Ceuta y Melilla, cuales son símbolos de la “fortaleza Europa “. Desde hace décadas hay un gran conflicto entre España y Marruecos en cuanto a la soberanía de los dos enclaves españoles en el continente africano. La cuestión sobre Ceuta y Melilla es un foco geopolítico. Esta circunstancia se intensificó cuando el gobierno de España firmó el acuerdo de Schengen en el 1991. La firmación del contrato tuvo como consecuencia la fortificación de las fronteras de las dos zonas. A partir de entonces y a lo largo del tiempo aún más, hasta la actualidad, estas dos fronteras, entre otras, simbolizan la dureza como la union europea trata con la migración.

A pesar de las peleas territoriales entre Marruecos y España, las limitaciones espaciales por las construcciones de las fronteras mismas y las complicaciones en las aduanas, existe un intenso intercambio y mucha interacción en el ámbito socioeconómico entre Ceuta y Melilla y sus alrededores marroquíes.⁹¹

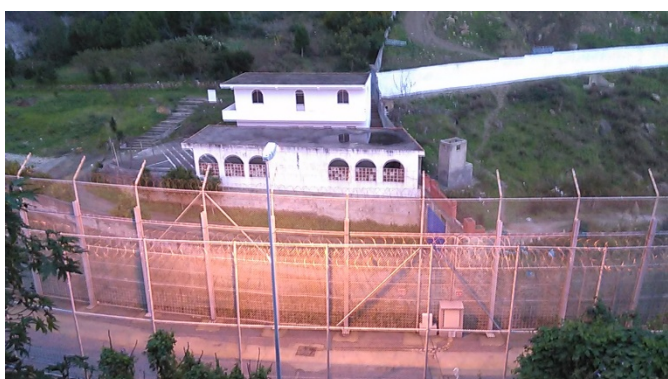

Ilustración 17: Fotografía de la frontera, grupo de investigación

⁹⁰ Se habla de las dos ciudades Ceuta y Melilla porque en algunos textos también se hace y porque se parecen en cuanto a ciertos aspectos

⁹¹ Ferrer-Gallardo y Planet-Contreras: 2012: 32 (citado y en parte traducido de la versión en inglés del artículo)

3.7 El ámbito sociocultural

Desde la conquista o más bien el empoderamiento castellano-portugués en el siglo XV Ceuta y Melilla eran parte de una especie de línea simbólica entre zonas de influencia musulmana y cristiana. Las fronteras de las ciudades durante mucho tiempo significaron limitaciones en distintos ámbitos.

A pesar de que mucha gente de Marruecos vino a las ciudades por fines comerciales, las leyes españolas solo los permitieron quedarse como residentes en las ciudades a partir del 1868.

En la segunda mitad del siglo XIX creció el grupo de gente marroquí residente en las ciudades, al principio muchos de los hombres trabajaban en el ejército español. Solo a partir de la mitad de los años 80 del siglo XX la población musulmana podía recibir o llegar a tener la ciudadanía española. El consiguiente crecimiento de la población musulmana en las ciudades se estableció como catalizador del aumento de la dinámica de la interacción sociocultural. Los vínculos familiares aumentaron en gran número a lo largo de las últimas tres décadas y con esto la continuidad religiosa, lingüística y relacional. Todo esto llevo a la favorable circunstancia que se desmoronaron estas separaciones simbólicas de las fronteras de las ciudades. En cuanto a las comunidades religiosas cabe decir que crece la comunidad musulmana, mientras la cristiana disminuye, otra razón por la cual siempre está pendiente la cuestión por la transferencia de la soberanía municipal de las ciudades a Marruecos, porque Marruecos es un país musulmán. Es conocido que existe falsificación de los datos en cuanto a las lenguas (árabe, español, tamazight,) y las comunidades religiosas por las autoridades españolas. Esto pasa sobre todo a causa de la pelea en cuanto a la soberanía de las ciudades. Lamentablemente todavía hay ciertas injusticias entre las comunidades. En parte hay separaciones en las escuelas y en algunos ámbitos públicos, esto se refleja sobre todo en los barrios periféricos de las ciudades.⁹²

3.8 La frontera y la migración

Como ya señalado cambiaron la frontera cuando España firmó el acuerdo de Schengen y a partir de entonces hasta hoy en día muestran cómo de fuerte trata la UE con la migración. En el 1995 se construyó una valla de doble metal, esta valla a lo largo del tiempo se la construyó hasta la

⁹² Véase: Ferrer-Gallardo y Planet-Contreras: 2012: 32-33 (versión en inglés del artículo, citado y en parte traducido del inglés)

El último párrafo se refiere también a observaciones del grupo de investigación

altura de seis metros. Las fronteras tanto en los lados españoles como en los lados marroquíes fueron fuertemente controladas. En septiembre y octubre del año 2005 algunos cientos de personas lograron de escapar y migrar, una gran parte de personas no logró de migrar y muchos fueron heridos y once personas murieron en la frontera de Ceuta, a causa de los policías españoles y marroquíes cuales tiraron pelotas de goma a ellos. Como muy tarde con lo que pasó en el año 2005 en Ceuta esta frontera llegó a tener mala fama y a tener más presencia en la prensa internacional. En el año 2014 otra vez murieron personas en la frontera de Ceuta. Como vemos, esta fortificación de las fronteras de Ceuta y Melilla dificulta el paso de los migrantes y causa condiciones malas e inhumanas para las personas. Las condiciones en la frontera continuamente están denunciadas y criticadas por asociaciones de derechos humanos como la de *Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía* (APDHA) Sobre todo a partir de la llegada de la primavera árabe había más intentos y más migración.⁹³

3.9 Migración y refugiados

Las razones porque la gente quiere migrar son situaciones muy inestables en muchos países africanos, complicadas situaciones políticas y sociales, guerras cíviles, desacato de derechos humanos, persecución y pobreza. Estas malas condiciones muchas veces están relacionadas con problemas que causaron los “países industriales“ en estos países, como explotación de recursos naturales o el pasado colonial. Muchos refugiados pasan años en sus caminos por África u otras partes del mundo. Algunos refugiados cuentan de su ruta, por ejemplo, Guinea, Malí, Burkina Faso, Níger, Argelia, Marruecos, Ceuta o Camerún, Nigeria, Níger, Argelia, Marruecos, Ceuta. Otros empiezan su trayecto en Camerún o en el Congo. Muchos refugiados llevan años viajando y viven muchas penas, mucho sufrimiento y dolor a lo largo de sus caminos. A muchos también se los asalta y maltrata. Algunos cuentan que mientras esperaban a poder ir a Ceuta vivían bajo muy malas condiciones en Marruecos.

Antes de que la gente logre saltar la valla pasan muchas veces mucho tiempo en condiciones pésimas en los bosques alrededor de Ceuta⁹⁴, organizaciones humanitarias como la de *Reduan Mohamed Jalid* ayudan, él trabaja como *activista en Alarmphone Internacional y Digmun Ceuta*.

⁹³ Véase: Ferrer-Gallardo y Planet-Contreras: 2012: 33-34 (versión en inglés del artículo); citado y en parte traducido del inglés

⁹⁴ Conversaciones con refugiados

Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, escribe en su artículo *Una tragedia que es nuestra, no de “ellos”*. *Europa ante los refugiados*. que hay que entender que los problemas no son de ellos, son nuestros, más bien, que son problemas universales. Es lógico que personas que por muchas razones no pueden vivir su vida en paz, seguridad y en acuerdo con los derechos humanos buscan posibilidades y su suerte en otro país. Españoles durante y tras la guerra civil huyeron a países en Sur América como Chile, Argentina o México, gente huyó del este de Europa durante la horrible guerra de los Balcanes y mucha gente de Centroeuropa huyó durante el horroroso régimen de los nazis.

Ahora es gente de Siria, del Iraq, de Afganistan que huye de guerras en sus países. Además, viene gente de partes de varios países de África porque las situaciones allí muchas veces están en puntos diametralmente opuestos con los derechos humanos o con buenas condiciones de vida.⁹⁵

*“La respuesta europea ante esta que solemos llamar “crisis de refugiados”, conduce más bien a una crisis tan profunda de la propia Europa que justifica que podamos hablar de “naufragio de Europa”, un Waterloo moral, jurídico y político [...] Europa ha tratado esta crisis desde la perspectiva unilateral y egoísta de su propia seguridad y beneficio, de la lógica de orden público y defensa y de la minimización de los costes, pues los derechos de los refugiados son analizados en esos términos económicos que llevan a soluciones de copago, como las adoptadas por el Parlamento danés. Los propios refugiados –los pocos que llegan a conseguir ese status en territorio europeo– han de sufragar el coste que supone un derecho, el de recibir asilo, cuyo reconocimiento y garantía efectiva se les regatea como en un bazar.”*⁹⁶

Javier de Lucas escribió en el año 2015 que parece que la unión europea en gran parte se dirige al modelo australiano de migración que trata de dejar los problemas u obstáculos fuera de su

⁹⁵ Véase: de Lucas: 2016: 11

⁹⁶ De Lucas: 2016: 11

territorio y aún no ha mejorada mucho la situación, al contrario hay políticas a esta línea en varios países europeos.

La verdad es que es un catástrofe, murieron muchas personas en el Mediterráneo y los estados europeos se dejan tanto tiempo en negociar, decidir qué hacer y deciden con dureza y egoísmo. Además, otra vez hay que subrayar que algunos países europeos u “occidentales”, cuales como antes ya descrito muchas veces explotaron otros países, ahora en vez de apoyar de detener la guerra en Siria también están metidos con las industria de armas. También hay que repensar que las políticas migratorias incluyen muchas violaciones de los derechos humanos. Debería estar más presente en la política, en los medios de comunicación y en las cabezas de la gente que también es un deber o una tarea cumplir los derechos humanos y claramente con estos también los derechos de los refugiados.⁹⁷

3.10 El Ceti

El Ceti - Centro Estancial Temporal Inmigrantes es donde los refugiados están llevados tras haber cruzado la valla, hay malas condiciones, está muy lleno casi siempre, hay listas en cuanto a quien puede salir cuando, por ejemplo, a la península o a otra parte, se dice que es difícil para argelinos de momento.

Ilustración 18: Fotografía del C.E.T.I., grupo de investigación

Ilustración 19: Fotografías del C.E.T.I., grupo de investigación

⁹⁷ De Lucas: 2016: 12-15

3.11 La situación económica

Dado que la sostenibilidad y estabilidad económica de las dos ciudades en gran medida depende de los alrededores marroquíes España expide los requisitos para visas para gente de las provincias

cercanas, Tetuán en el caso de Ceuta y Nador en el caso de Melilla. Las condiciones para la gente residente en estas dos provincias fueron incorporadas en el convenio de Schengen del año 1991.

Dichas circunstancias posibilitan que la gente de allí puede trabajar en las dos ciudades, por ejemplo, mucha gente marroquí está implicada en el sector doméstico o de construcción.

Además, hay un gran número de personas trabajando en hoteles y restaurantes.

Llama la atención que el fenómeno del trabajo transfronterizo (cross-border-work) en las dos ciudades coexiste con una de las mayores tasas de paro en España y la UE. En el primer cuarto del año 2012 Ceuta llegó a tener 43,06% y Melilla 38,09%.

3.12 “El comercio irregular”

La exepción o la circunstancia que posibilita entrada sin visa a los marroquíes de las provinias de Tetuán y Nador también favorece el comercio transfronterizo.

El trabajo transfronterizo, término que a continuación va a ser explicado con más precisión, también incluye en gran medida “comercio irregular”.

El comercio irregular creció mucho a partir de la segunda mitad de los años ochenta. Llegó a constituir un pilar importante del sistema económico de Ceuta y Melilla.

Se supone que la mitad de las exportaciones entre los países tiene lugar en estas dos fronteras. Es algo ya establecido, por eso las autoridades de los dos países lo toleran aunque no es del todo legal.⁹⁸

“However, the Moroccan official discourse refers to it in terms of unfair competition and an obstacle to economic development in the north, while in Spain it tends to be called, euphemistically, atypical trade, comercio atípico.”⁹⁹

⁹⁸ Vease: Ferrer-Gallardo y Planet-Contreras: 2012: 34 (versión en inglés del artículo)

⁹⁹ Ferrer-Gallardo y Planet-Contreras: 2012: 34 (versión en inglés del artículo)

Preguntas que se podrían hacer son ¿por qué las autoridades marroquíes permiten este trabajo transfronterizo si es ilegal y perjudica a los intereses económicos del país?

Se podría decir que es por pragmatismo, porque mucha gente depende de este trabajo y porque es el mal menor y además tenía aspectos positivos a la región bastante pobre del norte de Marruecos.

Durante años el comercio irregular jugaba un papel de suma importancia, como elemento de sustitución. El tema del comercio irregular es contradictorio, todavía es importante y apoya a la región, pero también causa varios problemas. En Marruecos existe el afán de poco a poco impedir el comercio irregular a través de otras dinámicas económicas. Hasta ahora el comercio irregular juega un papel importante, aunque se supone que está disminuyendo, por ejemplo, a causa de acuerdos de la UE con Marruecos.

Como vemos, esta frontera y este ámbito espacial y vital causa o tiene en sí muchas contradicciones. Por una parte hay la frontera fuertemente fortificada y por otra parte ambos lados estrechan sus lazos, los cuales se encuentran intensamente ligados.¹⁰⁰

“They have given rise to a balancing performance between the desire/need of permeability and the desire/need of impermeability. The reinforcement of border securitization policies and the persistence of the Spanish-Moroccan territorial dispute coexist with the consolidation of socioeconomic assemblage across the borders of Ceuta and Melilla.”¹⁰¹

Las ciudades hoy en día están en un proceso de cambio y desarrollo, será tarea para el futuro y con esto objeto de otra investigación ver cómo se desarrollan estas dos ciudades dentro de las recién descritas circunstancias y dentro de las relaciones entre Marruecos y la UE, cuales generalmente están en condiciones particulares y complicadas.¹⁰²

¹⁰⁰ Véase: Ferrer-Gallardo y Planet-Contreras: 2012: 34 (versión en inglés del artículo)

¹⁰¹ Ferrer-Gallardo y Planet-Contreras: 2012: 34 (versión en inglés del artículo)

¹⁰² Véase: Ferrer-Gallardo y Planet-Contreras: 2012: 35 (versión en inglés del artículo)

4 La teoría sobre espacios sociales y transnacionales

Migración durante mucho tiempo sobre todo fue visto como un movimiento unidireccional, se pensó que migrantes migrarían de un país de origen a un país acogedor. Existió la opinión que los migrantes después de un tiempo se iban a integrar y quedar en el país acogedor y el movimiento hacia el país de origen se iba a cortar. Esto es una postura bastante ignorante que deja fuera a muchas consideraciones en distintos ámbitos.

Causados por el aumento de la movilidad entre el país acogedor y el país de origen se establecen movimientos que traspasan las fronteras. En el ámbito de la ciencia la investigación con respecto a las temáticas de la migración a este fenómeno denomina la transnacionalidad. Espacios transnacionales se caracterizan por seres humanos cuales establecen tanto redes sociales y comerciales como organizaciones más allá de las fronteras de ciertos países.¹⁰³ Espacios y zonas transnacionales se refieren a múltiples ámbitos y se reflejan a varios niveles en la vida de las personas. Dichos espacios no son lugares per se, sino se establecen a través de ciertas estructuras y ciertos elementos sociales y culturales, tanto en el país acogedor como en el país de origen. Además, tienen sus efectos en cuanto a con qué se identifican las personas cuales se están moviendo. Los espacios transnacionales se reflejan en la vida cotidiana, tanto en decisiones individuales o familiares como en prácticas culturales, sociales o económicas.¹⁰⁴

La zona fronteriza de Marruecos y España y con esto Ceuta y sus alrededores son un ejemplo de espacios transnacionales. Dicho espacio se extiende por algunos cientos kilómetros, mientras en otros casos hablando, por ejemplo, sobre mujeres en el sector de salud que se mueven entre el centro y el este de Europa los espacios se extienden por cientos hasta miles de kilómetros. En todo caso el concepto suele estar relacionado con el movimiento de personas entre el sitio donde trabajan, donde viven o donde visitan a sus familias o amigos.

¹⁰³ Véase: Lutz: 2002: 86 – 87

¹⁰⁴ Véase: Hess: 2005: 136

Ilustración 20: Fotografía, del artículo *borderscapes*¹⁰⁵

4.1 Las mujeres porteadoras

*Las porteadoras son mujeres marroquíes que se desplazan desde zonas fronterizas de Marruecos hasta Ceuta para transportar mercancías que compran en los polígonos comerciales de la ciudad autónoma, para posteriormente recibir una comisión por el porte o venderlas en Marruecos normalmente a comerciantes de localidades próximas a la frontera. El hecho de que las porteadoras saquen la mercancía sobre su espalda o en sus manos responde a la legislación marroquí sobre tráfico aduanero. Para el reino de Marruecos todo lo que una persona lleva encima suya, sin limitación de peso, se considera equipaje de mano y, por tanto, en el caso de existir aranceles aduaneros, no se deberían pagar.*¹⁰⁶

Respecto a la edad las mujeres suelen tener entre 35 y 60 años, a veces también hay mujeres más jóvenes o más mayores. Existen pruebas que algunas sufren acoso físico o sexual por parte de las autoridades. Además, está claro que estas mujeres trabajan muy duro y cargan demasiado peso por encima de sus hombros.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Ferrer-Gallardo & Planet-Contreras: 2012: 33

¹⁰⁶ Véase: Rosado, Goechea, **Fuentes** y Serván, 51 ; Fuentes era la investigadora principal: 2016: 51

¹⁰⁷ Véase: Rosado, Goechea, **Fuentes** y Serván: 2016 :51

Ilustración 21: Fotografía, mujeres porteadoras, Cristina Fuentes¹⁰⁸

Ilustración 22: Fotografía, Porteadora por cuenta propia que saca la mercancía en bolsas por la frontera del Tarajal. Fuente: Fotografía realizada por el equipo investigador de la APDHA.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Véase: Fuentes: 2016: 67

¹⁰⁹ Véase: Rosado, Goechea, **Fuentes** y Serván 2016: 58

Ilustración 23: Fotografía/cartel, APDHA (Asociación Pro Derechos humanos de Andalucía) denuncia el “trato denigrante” a las personas que portan mercancías y el “caos absoluto” en la frontera de Ceuta¹¹⁰

Ilustración 24: Cartel, acciones transnacionales 6F¹¹¹

¹¹⁰ Véase: <https://www.apdha.org/apdha-denuncia-trato-denigrante-y-caos-frontera-ceuta/> 22.12.2017

¹¹¹ <https://alarmphone.org/de/2016/01/25/callout-for-transnational-actions-on-the-6th-february-2016-3/> 25.1.2016

Ilustración 25: Fotografía, una manifestación en Ceuta¹¹²

Bajo el lema 'No olvidamos' y 'Ninguna persona es ilegal' el 3 de febrero del 2018 transcurrió la V Marcha por la Dignidad por las calles de Ceuta hasta la frontera del Tarajal. Desde los Jardines de la Argentina, cientos de manifestantes alzaron su voz en memoria de los 15 subsaharianos que fallecieron el 6 de febrero de 2014 a causa de pelotas de goma y botes de humo tirados por la guardia civil cuando intentaron de saltar la valla.¹¹³

“Con esta marcha se pretende mantener la tensión sobre la tragedia, además de denunciar las devoluciones en caliente de las personas migrantes a Marruecos, y rechazar las políticas migratorias europeas que operan "al margen de los tratados internacionales". La marcha está respaldada por la asociación Elín¹¹⁴ y cuenta con el apoyo de más de 30 organizaciones no gubernamentales de distintos puntos de España, así como de la Unión Europea.”¹¹⁵

¹¹² https://www.eldiario.es/desalambre/aniversario-tragedia-Tarajal-Ceuta-olvidamos_0_736326682.html
03.02.2018

¹¹³ Véase: https://www.eldiario.es/desalambre/aniversario-tragedia-Tarajal-Ceuta-olvidamos_0_736326682.html
03.02.2018

¹¹⁴ “Desde 1999, la acción de esta Asociación se ha fundamentado en el reconocimiento de los derechos humanos, la búsqueda de la justicia y la protección de los derechos de las personas migrantes.” <http://www.asociacionelin.com/about/>

¹¹⁵ https://www.eldiario.es/desalambre/aniversario-tragedia-Tarajal-Ceuta-olvidamos_0_736326682.html
03.03.2018

Ilustración 26: Fotografía y anuncio, Alarm Phone¹¹⁶

“El ceutí Reduan Mohamed ha participado este fin de semana en Túnez en un encuentro internacional sobre movimientos migratorios y externalización del control de fronteras europeas como enlace de la iniciativa 'Alarm Phone-Watch the Med' en la Frontera Sur entre Ceuta y Marruecos. El Teléfono de Alarma ('Alarm Phone') empezó a funcionar en octubre de 2014 a través de redes activistas y actores de la sociedad civil en Europa y África del Norte. El proyecto puso en marcha una línea telefónica auto-organizada (+334 86 51 71 61) para los refugiados en peligro en el mar Mediterráneo. No es un número de rescate sino de alarma para apoyar operaciones de rescate que ofrece a las personas de las embarcaciones afectadas una segunda opción de visibilizar sus mensajes de socorro. Su objetivo es documentar y movilizar recursos en tiempo real creando una presión para el rescate siempre que sea posible y además, permite una oposición a las devoluciones ilegales y otras formas de violación de los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes en el mar.”¹¹⁷

¹¹⁶ <https://alarmphone.org/en/2018/02/06/entering-2018-mediterranean-migration-struggles-continue/> 02/18

¹¹⁷ <http://www.ceutaldia.com/articulo/en-comunidad/mohamed-lleva-voz-frontera-ceuta-marruecos-encuentro-internacional-alarm-phone-tunez/20170925210628166746.html> 25.09.2017

5 Categorías de la investigación empírica

Entrevistas	Manera(s) de creación artística o conexión con el arte o con la vida en la ciudad	Concepto de identidad - personal/ de la ciudad/de los ceutíes	Influencia de las circunstancias locales al arte/ situación local del arte	concepción del arte	La frontera/ espacios transnacionales
Entrevista 1 (y mensajes) Mohamed Chaboun Mohamed "Mohamed"	Poesía música, "poeta underground"	Se siente como andaluz africano, la familia es de religion musulmana, él es ateo, "La alegría es mi única bandera"	En Ceuta el arte no "supera" nada.	El arte a veces puede subsanar o puede abrir otras vías de realidad, dentro de la realidad el arte se vuelve riquísimo porque es indefinido.	Difícil de entrar al Ceti, si no tienes una autorización especial; La puerta a Europa, un oasis africano, una colonia militar
Entrevista 2 (y mensajes) Antonio San Martín Castaño "Antonio San Martín"	Pintura - acuarela, acrílico, oleo; ahora sobre todo acuarela, se denomina a si mismo "pintor eremita", da clase de artes plásticas a futuros maestros	Andaluz, nació en Andalucía, se fue a Ceuta para trabajar y se quedó en Ceuta por el amor, tiene un fuerte vínculo con la gente y el paisaje del norte de Marruecos	Él cambió de oleo a acuarela por la humedad ambiental de Ceuta, muchas veces usa trozos de papel en vez de lienzos. Habla de la dificultad de publicar y compartir las obras - más posibilidades a través de las redes sociales, describe aislamiento e incomunicación en Ceuta	En la vida de él el arte es fundamental, aunque no viva de él, piensa que si viviera del arte posiblemente tendría que pintar cosas que no le gustan pintar.	Es una ciudad complicada, fronteriza, la frontera y el aislamiento influyen en la vida en Ceuta. En el centro no se nota tanto la frontera.
Entrevista 3 (y mensajes)	Pintura acuarela	Se siente español y	Habla de la luz y el mar,	El arte para él es el don que tú	Antes en otros siglos muy

<i>Pedro Orozco Tristán</i>	<i>(pintor comercial) También trabaja en el municipio</i>	<i> europeo, opina que es una ciudad en la que se convive, se convive separados, no hay mucho mestizaje entre las distintas culturas que viven aquí. Él dice que se lleva muy bien con todas las comunidades que viven en Ceuta.</i>	<i> muchas veces los representa en sus pinturas</i>	<i> tengas que no siempre es la pintura o la, escultura, ese don lo haga, que sea capaz de ser admirada por la gente, toda artesanía que tenga arte se convierte en arte</i>	<i> importante pero todavía es importante la mercancía, el paso de viajeros</i>
<i>Entrevista 4 José Antonio García Iñigo</i>	<i> Director de un grupo de teatro/asociación cultural (lo explica Nieves Cruzado, se llama ConMedia Farsa)</i>	<i> Él era de Valladolid y vino a Ceuta por el trabajo y su mujer en el 1985, hay mezcla, convivencia y tolerancia en Ceuta entre toda la gente pero podría haber más</i>	<i> Lo ve complicado salir de Ceuta con el teatro porque es muy caro Hay muchos eventos culturales y la gente responde bien, las entradas cuestan entre 6 y 11 euros por silla</i>	<i> El arte para él es parte de su vida desde su juventud El teatro es universal.</i>	<i> Antes le gustaba mucho cruzar la frontera y viajar y conocer con sus amigos de allí, ya le pesan los años.</i>
<i>Entrevista 5 Ernesto Saenz</i>	<i> Agente cultural (Fundación Premio Convivencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta)</i>	<i> Ceuta se parece mucho a cualquier ciudad andaluza, sobre todo a las ciudades del sur,</i>	<i> Buscamos el intercambio, tenemos una peculiaridad estamos aislados hacia Europa en el</i>	<i> El arte de todo el norte de Marruecos, de todo Marruecos es muy rico, un arte muy ligado al arte andalusí</i>	<i>-</i>

		<i>con la peculiaridad de la mezcla de las culturas que existe en Ceuta, quizás en otras ciudades no existe tanto, siempre había muchas culturas en Ceuta, èl nació en el país vasco, lleva 28 años en Ceuta</i>	<i>norte por el Estrecho de Gibraltar y hacia el sur con Marruecos por una frontera, la frontera sur de Europa; la frontera se refleja en la obra de algunos artistas</i>	<i>medieval, aunque existen movimientos de arte contemporáneo muy importante</i>	
<i>Entrevista 6 Grabación (y mensajes) Juan Miguel Armuña “Juanmi“</i>	<i>Músico/ compositor de canciones de música popular del sur de España/norte de Marruecos cantante/actor de carnavales, hace críticas de la sociedad (además escribe en el periódico el Faro)</i>	<i>Nací en Ceuta y llevo toda mi vida en Ceuta, soy ceutí, español y africano</i>	<i>Críticas de la sociedad, críticas sociales sobre migración, desahucio pobreza, periodísmo cantado, por las circunstancias</i>	<i>El arte es el mejor vehículo de expresión, tiene infinitas posibilidades, es un elemento de cohesión social</i>	<i>Vivimos a diario con esta triste realidad.</i>
<i>Correo electrónico Nieves Cruzado</i>	<i>Animadora socio-cultural de la Consejería de Educación y Cultura, desempeñando su labor en el Negociado de Cultura</i>	-	<i>A través de la Fundación Premio Convivencia se programa actividades con las distintas culturas en la ciudad; la programación del teatro Revellín es muy</i>	-	-

			<i>variada, también se hace obras teatrales con alumnos escolares</i>		
<i>Llamada/entrevista telefónica Juan Carlos Rubio</i>	<i>Director y guionista de teatro¹¹⁸</i>	-	<i>Opina que Arizona es su obra más política y más controvertida; hay una reacción de la gente, una identificación, la gente entiende la metáfora</i>	<i>Hace falta escribir teatro que haga pensar a la gente, quiere escribir más obras así</i>	<i>todos los meses muere gente en los mares o la policía tira pelotas de goma a ellos, no se/lo puede entender, la obra Arizona no habla sobre Arizona o Ceuta, habla sobre muchas fronteras, dice que no cree en las fronteras y la gente debería poder moverse como quiera</i>
<i>Reduan Entrevista 7(y mensajes) Reduan Mohamed “Reduan“</i>	<i>Activista en alarmphone internacional y Digmun ceuta</i>	-	-	-	<i>la frontera cada vez peor, bloqueos de saltos, mucha inversión en control y seguridad y no en favor de las personas, él quiere que se cumplan los derechos humanos y lucha por ello</i>

¹¹⁸ La entrevista con él fue hecha de otra manera que las otras, exactamente a través de una entrevista telefónica y va a ser puesta en su plenitud al final de la parte de las entrevistas

Entrevista 8 Faitah Mohamed “Faitah”	Activista (y portavoz de Podemos Ceuta)	Habla de la fuerte y exagerada identidad española de mucha gente en Ceuta	-	-	habla de la migración flotante migración y de la subsahariana
Correo electrónico Amelia Laorden Vélez (solo Laorden)	Pintora, diseñadora, trabaja como monitora de pintura y dibujo en la casa de juventud de Ceuta	La vida en Ceuta es singular por la convivencia de cuatro culturas y por su condición de ciudad fronterera entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y África, entre España y Marruecos.	Te envío algunas fotos de mis cuadros de paisajes sobre Ceuta y su entorno, muy influenciado por Marruecos.	-	Como te he contado son paisajes de nuestro país vecino Marruecos que todos los ceutíes conocen y al que viajan con frecuencia. Por esto es parte también de su entorno vital, nos gusta por su exotismo y belleza
Entrevista 9/Grabación (y mensajes) Sara Sae (nombre artístico)	Cantante	soy de Ceuta, estoy haciendo esta mezcla de culturas porque soy de origen árabe y, además, mis tatarabuelos eran andalusíes y también había gente sefardí y flamenca, entonces mi mezcla viene ya de mis raíces y mis ancestros, desde las	Los elementos que le pongo yo a mi música la es de convivencia y por convivencia. Canto sefardí porque me gusta, me resulta una herencia bastante rica, canto andalusí porque es mía, es mi cultura de mis abuelos y mis tatarabuelos,	Es la libertad de expresión en mil formas diferentes. El arte es el lenguaje de la paz y de la multiculturalidad en dimensiones gigantescas.	Los gobiernos de España y Marruecos pronto deberían encontrar una solución para el tráfico diario en la frontera

		<i>épocas de Al-Ándalus</i>	<i>canto en español, porque es mi lengua, mi idioma yo soy española y la riqueza cultural de mi país es muy grande, canto flamenco porque el flamenco es de todos</i>		
--	--	-----------------------------	---	--	--

5.1 Pregunta de investigación

¿Cuáles son las peculiaridades y las posibilidades del arte en Ceuta causados por las circunstancias y problemáticas locales? ¿Cuál es la realidad vital de Ceuta y cuáles efectos tiene?

5.2 Discusión de los resultados

5.2.1 La manera de creación artística, la conexión con el arte o con la vida pública en Ceuta

Esta categoría se aplica para ver cuál conexión con el arte o con la vida pública en la ciudad tiene la persona entrevistada, como trabaja en el ámbito del arte. Por dicha razón sirve como introducción a la discusión de los resultados.

[...] “Yo trabajo aquí en la facultad, soy el profesor de plástica de la facultad de educación. De dibujo, artes plásticas” [...]”Estudíé Bellas Artes vocacionalmente para ser pintor, pero es

muy difícil vivir de la pintura y pintar lo que tú quieras, y pintar lo que tú quieres, eh, y en Ceuta ya imposible.” [...] “Yo soy esencialmente un pintor, eh, mi, por ejemplo, mi hijo que trabaja en una galería de arte me dice que yo soy un pintor ermitaño, ermitanios son las personas que se iban al desierto [...]” (Antonio San Martín Castaño, entrevista 2)

En este párrafo Antonio San Martín Castaño explica porque prefiere vivir de ser profesor en vez de vivir del arte, porque así puede seguir pintando lo que le gusta. Además, señala que puede ser visto como “pintor ermitaño”, porque no está muy metido en el mercado del arte, aunque sí también tiene “éxito” y expone en museos, por ejemplo, en Ceuta y Marruecos.

[...] “Bueno, la aguada es una acuarela, es una acuarela de un solo color, de un solo tono, eso es una aguada, entonces lo únicamente en una aguada no se juega con el color, simplemente se juega con la intensidad del pigmento con el agua, o sea que es exactamente igual que una acuarela, lo único que pasa es que es de un solo tono, puede ser gris, puede ser sanguina, puede ser de diferentes colores, no. Mi técnica la acuarela, todo lo que te puedo explicar es al fin y al cabo que es una gran pasión la que tengo y bueno que allí está demostrado. Te he mandado un montón de documentaciones para que, bueno, que te la mires un poco y de allí puedes sacar una conclusión. Una conclusión fundamental que es la acuarela es una técnica que está hecha para mí, por mi forma de ser, entonces, quizás no podría pintar de otra manera, no, porque pinto acuarela porque yo pinto como yo soy, esa es la verdad, entonces esa espontaneidad, eso que me da la acuarela es como realmente soy yo, un hombre espontáneo, un hombre, algo con alma libre, en fin, por eso pinto así.” (Pedro Orozco Tristán, entrevista 3)

Aquí Pedro Orozco Tristán explica porque la técnica de la acuarela es la mejor técnica de pintura para él.

“Yo trabajo en el ayuntamiento. Dentro del ayuntamiento trabajo en la Fundación Premio Convivencia, vale. La Fundación Premio Convivencia es una fundación dentro de la consejería de la cultura que nos encargamos de gestionar o ayudar a que las diferentes comunidades culturales pongan en marcha actividades, pues, cuando se celebra la Hanukkah pública que ha dicho, hay que montar una infraestructura, para cualquier evento, o bien de traer actividades culturales de cualquier comunidad. El mes que viene traemos un grupo de música sefardí, argelino, ...la consejería de la cultura se encarga de lo más genérico..de lo más...y

nosotros..buscamos esas cositas..a todos niveles...a lo largo del año.” (Ernesto Saenz, Entrevista 5)

El trabajo en el ayuntamiento es la conexión con el arte de Ernesto Saenz. Seguramente existen muchos esfuerzos de hacer lo mejor posible para todas las culturas y es un trabajo muy importante, pero el ámbito oficial – en este caso representado por este agente cultural – en ocasiones calla ciertas problemáticas y mecanismos de dominancia y poder, podría haber aún más proyectos e intercambio.

“Mi nombre es Nieves Cruzado y soy animadora socio-cultural de la Consejería de Educación y Cultura, desempeñando mi labor en el Negociado de Cultura.” (Nieves Cruzado, mensaje)

“En relación con la consulta que me haces sobre mi trabajo he de decirte que tiene varias facetas. Como pintora he realizado varias exposiciones en Ceuta y Granada. En algunos de mis paisajes reflejo Ceuta y también Marruecos. Como cartelista los trabajos están enfocados al Festival de Jazz de Ceuta y a la actividad de la asociación cultural La Coctelera, a la que pertenezco, la cual organiza conciertos y exposiciones de fotografía y pintura.

Así mismo, trabajo como monitora de pintura y dibujo en la Casa de la Juventud de Ceuta desde hace veinte años y esto me ha dado la oportunidad de tener contacto con muchos niños y jóvenes de esta ciudad y conocer en alguna medida el pulso vital de una parte de esta ciudad.” (Amelia Laorden, correo electrónico)

Como vemos, la conexión con el arte de Amelia Laorden es muy variada, por eso tiene muchas posibilidades de formarse una idea cómo es el mundo artístico en Ceuta.

5.2.2 El concepto de la identidad – personal y colectiva de los ceutíes/ de la ciudad

Esta categoría es importante para establecer un vínculo empírico con las teorías sobre la identidad y las teorías sobre el arte y también para conocer la así llamada “identidad personal y colectiva” de las personas entrevistadas y de la gente que vive en Ceuta.

“Pues en ese sentido os dije que nací en Cádiz por lo tanto yo soy andaluz, eh, y gaditano, de Cádiz, me formé en Sevilla, ahora vivo en Ceuta, hombre con Ceuta aunque yo vine ya digo para estar poco tiempo como dije, después de 30 años sí que tengo una vinculación con el norte de África y con este paisaje y con la gente de aquí [...]” (Antonio San Martín Castaño, Entrevista 2)

Se puede ver que Antonio San Martín se siente andaluz, pero también tiene una muy fuerte conexión con el norte de África.

“Los ceutíes tenemos el corazón partido por el Mediterráneo [...]” Me siento andaluz africano y algo de latino del latín. Mira la alegría quizás es mi única bandera. [...]” (Mohamed, Chaboun Mohamed, mensaje)

Mohamed opina que los ceutíes tienen el corazón partido por el Mediterráneo. Además se refleja en sus declaraciones que su concepto de su identidad personal es múltiple.

“Ceuta se parece mucho a cualquier ciudad andaluza, sobre todo a las ciudades del sur ... con la peculiaridad de la mezcla de las culturas que existe en Ceuta, quizás en otras ciudades no existe. Es una mezcla que cada vez es más normal en todas las ciudades europeas, la diferencia es que en Ceuta no es fruto de una inmigración o al menos no de una inmigración reciente [...] aquí la mezcla existe desde la edad media con épocas de alternancia y dominación, ha habido épocas de dominación musulmana, de dominación cristiana, ha habido épocas de dominación portuguesa, de dominación cristiana, española...es un poco la peculiaridad de Ceuta [...] la posibilidad de convivir y que puedan convivir esas cuatro culturas y los que se añaden ahora a fruto de la inmigración, convivir sin problemas o sin problemas graves, hay problemas como hay problemas en todos lados..de vecino o en cualquier edificio, un vecino, son problemas muy

llevaderos, el resto no hay diferencia con otras ciudades españolas.” (Ernesto Saenz, Entrevista 5)

Ernesto Saenz habla sobre las distintas influencias en Ceuta a lo largo del tiempo y de las cuatro culturas en Ceuta.

Es obvio que las identidades de personas hoy en día (y también antes eran) son múltiples. Investigando y escribiendo sobre Ceuta y la zona fronteriza de España y Marruecos es un aspecto de suma importancia hablar sobre identidades múltiples. Una gran razón de esto es que Ceuta es un ejemplo por excelencia en cuanto a identidades múltiples. Dichas circunstancias se presentan porque, como sabemos, allí viven personas de varias culturas y religiones y hablando diversas lenguas.

“Yo, mira, yo nací en Valladolid. Sabéis dónde está?

[...] Está a unos 60 kilómetros de Madrid hacia el norte. Pertenece, ya te digo, pertenece a Castilla y León. Y luego viví con los catorce, quince años en Madrid. Y llevo aquí viviendo en Ceuta desde el año 1985. Pues, por una trampa porque mi mujer era profesora de latín de un colegio de monjas y trabajaba por la mañana y por la tarde. Entonces [...] un compañero y yo porque [...] le firmamos las oposiciones del instituto y tuvo la mala suerte de aprobarlas y que la destinaron aquí, fue una broma, que y acá, y entonces mis compañeros del ministerio me dijeron, Bueno, tú te quieres ir también a Ceuta. Digo, vale, si no hay problema, entonces me destinaron aquí y aquí llevamos aquí desde el 1985. [...] Dije bueno hemos vivido mucho tiempo en Madrid, pues vamos a cambiar a Ceuta.”

(José Antonio García Iñigo, Entrevista 4)

“Es una ciudad, como te digo, muy pequeñita, muy tranquila donde se mezclan cuatro culturas, de todas partes [...] hay una cierta – si quieres – convivencia entre todos los grupos, aunque no es que hagamos muchas actividades en conjuntas, pero sí hay una tolerancia, hay una amistad entre hebreos, árabes, vamos, musulmanes, hindúes y nosotros. Hay una buena convivencia incluso, pues en algunos momentos, pues como tienes amigos de todos lados vas a actos de ellos. Yo he estado en algún Bar Mizwa, sea una lectura de la Tora, he estado en bodas musulmanas, sea que sí convivencia hay, que no hay tanta como podría ser, sí.

Pero ya te digo, es una ciudad muy tranquila, a pesar de cierta inseguridad, pero yo creo que hay menos inseguridad que en otras provincias de Madrid, por ejemplo, por lo que estoy leyendo [...] (José Antonio García Iñigo, Entrevista 4)

José Antonio García Iñigo cuenta que pasó por una trampa y una broma que se fue a Ceuta para vivir. Además, también cuenta que le gusta participar en los eventos religiosos de todas las comunidades.

“La vida en Ceuta es muy singular por la convivencia de cuatro culturas: hindú, musulmana, cristiana y hebrea, y por su condición de ciudad frontera entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y África y entre España y Marruecos.” (Amelia Laorden, correo electrónico)

Amelia Laorden declara que hay condiciones singulares en Ceuta.

“Hola Cornelia, sí, soy de Ceuta, estoy haciendo esta mezcla de culturas porque soy de origen árabe y, además, mis tatarabuelos eran andalusíes y también había gente sefardí y flamenca, entonces mi mezcla viene ya de mis raíces y mis ancestros, desde las épocas de Al-Ándalus. Soy de Ceuta y esta mezcla la he vivido en el día día porque en Ceuta hay una confluencia de esas culturas.” (Sara Sae, mensaje)

Con hacer esta mezcla Sara Sae se refiere a hacer a esta mezcla en el ámbito de la música. Grabó su disco *“Desde Boabdil hasta Enrique Morente en el año”* 2014.

“Sí claro es ciudad fronteriza [...] en la mentalidad de las personas, por ejemplo, Ceuta con su situación específica, tanto geográfica como política, lo que se percibe aquí mucho es algo muy característico en la población de Ceuta, en el imaginario colectivo, es la identidad, la identidad de patria española, nosotros somos más españoles que el resto de los españoles [...] el tema de Ceuta es española, [...] Marruecos siempre o nunca ha considera Ceuta y Melilla territorio español y siempre ha dicho que aspira a que se lo devuelvan y que son suyas, eso es otro debate, pero no voy a entrar en él [...]” (Faitah Mohamed, entrevista 8)

Faitah Mohamed habla sobre la exagerada y fuerte identidad española y dice que tiene que ver con la situación política entre Marruecos y España.

“Naci en Ceuta y llevo toda mi vida aquí. Me siento como Ceutí, español y africano.” (Juan Miguel Armuña, entrevista 6)

5.2.3 Influencia de las circunstancias locales al arte, situación local del arte

Con esta categoría la autora quiere demostrar y enfocar las peculiaridades del arte en Ceuta por sus problemáticas y circunstancias locales y también las posibilidades que puede tener el arte allí y en general.

“Aquí el arte no supera nada, es una ciudad quemada, es como si yo estuviera escribiendo siempre el mismo poema, escribo siempre el mismo poema, cambia, pero siempre es el mismo. “ (Mohamed, Chaboun Mohamed, Entrevista 1)

Mohamed opina que Ceuta ya es tan quemada, que hay tantos problemas que el arte no supera nada.

“Yo cambié de oleo a acuarela cuando empecé de pintar en Ceuta, es por el aire, la acuarela seca enseguida “. Un compañero de la investigación preguntó al artista Antonio San Martín por qué en Ceuta se pinta solo en papeles pequeños en vez de lienzos grandes. El artista respondió que es una buena observación y que es por circunstancias locales de Ceuta y que tiene que ver con la frontera.

“Hay pocas tiendas para poder comprar materiales para hacer arte...en otros sitios te pidas algo por internet y te llega enseguida, mientras en Ceuta esperas muchos días, tiene que pasar por (la) aduana [...] “ (Antonio San Martín Castaño, Entrevista 2)

[...] *“Sabes, una cosa que a mí me ha desde aquí estando tan perdido del mundo estando en el norte de África y tal una cosa que me ha abierto mucho mi comunicación con los demás son las redes sociales, si yo tengo página en Facebook, en Instagram para que los cuadros [...] Sí. Para que los cuadros los pueda ver mucha gente.” (Antonio San Martín Castaño, Entrevista 2)*

[...] *Bueno, eh, yo creo que el clima, el mar, eh, la situación, todo lo que hay aquí te influye. Pues Ceuta no es como, yo he vivido muchos años en Sevilla, no tiene nada que ver, este es un*

mundo muy particular, aquí hay un momento del día en el que quedamos totalmente incomunicados [...] ya no hay barcos, ya no hay helicóptero, ya no hay nada, [...] por la noche.

Entonces, yo me acuerdo cuando llegué aquí que eso me causaba, yo decía si mi madre en Sevilla necesita algo, se pone mala, yo no puedo, no puedo coger un coche y tal, ni un autobús ni nada, entonces, aquí hay un aislamiento, parecido al de las islas, no, porque la única salida sería Marruecos que hay una frontera, entonces eso crea en las personas una manera de pensar y de ser muy particular. [...] estás metido aquí en un mundo muy particular, eso te tiene que influir en tu vida, en tu pintura, en todo. [...] Las personas, por ejemplo, en un Sevilla, en un Málaga, un Madrid, eh, pueden hacer planes de futuro, aquí es difícil hacer planes de futuro, porque siempre está la reivindicación pendiente, siempre está, eh, no se sabe muy bien lo que va a ocurrir. Entonces hay gente que ha vivido toda su vida aquí sin atreverse a comprar una casa o sin tal porque no sabían si esto se va a ir para Marruecos y si habría que irse y eso crea en las personas una manera de ser, de pensar, no, de valorar las cosas de una manera y de otra. Dependemos de un barco, dependemos del tiempo, porque muchas veces ni con barco, habréis visto, ahora está cortado todo. Eso para los funcionarios tiene una compensación económica, nos pagan más, pero hay veces que esa compensación si no te puedes mover poco te sirve. Eso es la realidad vital de aquí. Entonces yo me dí cuenta que había que abrirse hacia Marruecos porque allí hay un mundo por descubrir, gente fantástica, eh, instituciones que están dispuestos a colgar tus cuadros, un mundo, de paisaje, de cultura, de idioma, de gastronomía, de todo y yo lo aprovecho y hay gente aquí que no, es una pena, una pena.” (Antonio San Martín Castaño, Entrevista 2)

Antonio San Martín cuenta por qué cambio de óleo a acuarela, por la humedad del aire. También cuenta de las complicaciones de comprar y pedir materiales para pintar también relacionado con la frontera y la aduana. Además, dice que las redes sociales lo ayudaron mucho en que la gente pudiera ver sus obras. El pintor habla de la aislación que uno a veces puede sentir viviendo en Ceuta, de la reivindicación pendiente de Marruecos, de la compensación económica y también de las posibilidades de viajar a Marruecos.

[...] Bueno, vamos a ver. Ceuta tiene un público muy regular, claro, ahora estamos como se suele decir eh todavía pagando las secuelas de la crisis, con lo cual mucha gente eso de venir cuatro, cinco veces al teatro al mes le suele costar bastante. Nosotros no nos podemos quejar porque de 400, digo de 580 y tantas localidades que tiene el teatro en la última vendimos 414, sea que teníamos prácticamente todo el patio butacas lleno y parte de arriba, o sea, la gente

viene menos que antes, ya digo, además, porque hay muchas actividades, aquí no hay una semana que no haya teatro, que no haya danza, que no hay entonces, eh, pero la gente responde bien [...] por decir 250, 300, ya, más o menos un 52% o un 55% del aforo del teatro, cuando hay ciertos espectáculos de interés como viene un gran personaje de televisión y la gente quiere verle o que la obra tiene mucho interés [...] Al público, pues, por silla entre 6, las más baratas, y 10 o 11 las más caras.” .” (José Antonio García Iñigo, Entrevista 4)

José Antonio García Iñigo habla sobre eventos culturales en el Teatro Auditorio Revellín, de los eventos que hay, de los precios y de que es difícil de salir de Ceuta para actuar para grupos de teatro como el suyo porque es muy caro.

[...] y nosotros solo hacemos teatro para Ceuta ¿por qué? Porque es muy difícil salir de Ceuta. Es muy difícil. ¿por qué? El grupo de 14, 14 personas, un camión, te sale muy caro, no hay teatro de la península que te contratara a los precios que saldría, tendiéndolas, porque es provincial, los de aquí tenemos la desgracia que solo lo podemos hacer una o dos veces y para la gente de aquí, nos gustaría salir por supuesto, pero, ya te digo ¿porque? Pues porque, meter un camion con los decorados en un barco te puede costar 3000, 4000 euros ida y vuelta, tienes que hacer una o dos noches en la península según a donde vayas y si vas con 8, 10 personas pagarles el viaje de ida y vuelta y pagar la estancia y eso pues se pone muy caro [...]

(José Antonio García Iñigo, Entrevista 4)

“Los elementos que le pongo yo a mi música - la sefardí, la andalusí, la flamenca, la árabe y la española son de convivencia y por convivencia. Es, lo aporto yo y lo siento así y lo canto de esa manera. Canto sefardí porque me gusta, me resulta una herencia bastante rica, canto andalusí porque es mía, es mi cultura de mis abuelos y mis tatarabuelos, canto en español, porque es mi lengua, mi idioma yo soy española y la riqueza cultural de mi país es muy grande y quiero que se resalte sobre todo y canto flamenco porque el flamenco es de todos, de todo el mundo, es una cultura que me llama la atención y me gusta y es parte nuestra también. Entonces, no encuentro dificultad para cantar en estos estilos, ninguna dificultad, yo en principio no lo creía, pero cuando he ido trabajando, pero cada vez me he encontrado más cómoda en estos estilos. Soy soprano, canto en lírico porque es lo que he trabajado y lo que he estudiado y me gusta bastante y no encuentro dificultad tampoco.” (Sara Sae, mensaje)

Sara Sae cuenta porque hace la música que hace, habla de sus raíces y de la riqueza cultural.

“[...] En cuanto a la programación del Teatro la lleva Dª Isabel Rico Rodríguez, Jefe de Negociado de Cultura, con el visto bueno del Consejero. La programación es variada como la de cualquier teatro, con obras teatrales, conciertos, danza, etc.... Con la peculiaridad que al tener en la Ciudad un sólo teatro, en él se representan además de la programación a nivel nacional, e internacional, también se atienden a las asociaciones culturales locales - teatro, academias de danza, flamenco, copla, cine etc.-, asociaciones religiosas y militares. Teniendo una programación muy variada. La persona que me nombras de referencia de cuando estabas en Ceuta, el Sr. D. José Antonio García Iñigo, es el director de una asociación cultural ConMedia Farsa, a la que contratamos al igual que a las demás asociaciones locales la puesta en escena de obras que nos proponen. Para completar mi anterior correo te comento que también tenemos en cuenta los gustos del público y sus edades, hay una gran programación para los niños a través de la Guía Educativa que propone actividades teatrales a los alumnos de los distintos centros escolares de la Ciudad, programando incluso una muestra de teatro infantil y juvenil en el que participan la mayoría de los centros educativos de la Ciudad, y que año tras año viene consolidándose como referente en la educación. También a través de la Fundación Premio Convivencia, se programan actividades con las distintas culturas de la Ciudad. [...] Para completar mi anterior correo te comento que también tenemos en cuenta los gustos del público y sus edades, hay una gran programación para los niños a través de la Guía Educativa que propone actividades teatrales a los alumnos de los distintos centros escolares de la Ciudad, programando incluso una muestra de teatro infantil y juvenil en el que participan la mayoría de los centro educativos de la Ciudad, y que año tras año viene consolidándose como referente en la educación. También a través de la Fundación premio Convivencia, se programan actividades con las distintas culturas en la Ciudad.”¹¹⁹ (Nieves Cruzado, correo electrónico)

Nieves Cruzado habla de la programación variada que hay en el teatro Revellín, cuenta de proyectos escolares y también habla sobre señor Iñigo.

“Te envío algunas fotos de mis cuadros de paisajes sobre Ceuta y su entorno, muy influenciado por Marruecos. Este país vecino con el que hacemos frontera está a muy poca distancia y a los

¹¹⁹ [sic] Ciudad, Teatro, Jefe, en mayúscula

ceutés nos gusta mucho visitarlo por su belleza y exotismo.” (Amelia Laorden, correo electrónico)

5.2.4 Concepción/concepto del arte

El propósito de esta categoría es mostrar lo que piensan las personas entrevistadas sobre el arte per se. “¿Qué es el arte para ti?” Una razón importante de esta categoría es que señala perspectivas de artistas o de distintas personas sobre el arte y así esta pregunta no solo se mantiene en el ámbito teórico de la primera parte.

[...]“Eso digamos, el arte a veces aqui puede subsanar o puede abrir otra vías de realidad, sabes, pero ya dentro de la realidad el arte está ya, se vuelve riquísimo porque es indefinido, es indefinido, es tan indefinido, es tan indefinido, y eso Conny, yo creo que el arte verdadero, el arte auténtico o casi que se olvida, porque surge de algo que está, el arte digamos es artesanía, sabes, me entiendes una copia, en la vision de, pero ya cuando tú lo metamorfoseas, el objeto, el poema, la palabra, un significado, un sonido, ya digamos una estética, todo ese tipo de cosas, si el arte es de verdad auténtico [...]“ (Mohamed Chaboun Mohamed, entrevista 1)

Mohamed dice que el arte en Ceuta a veces puede subsanar o puede abrir otras vías de realidad y opina que es tan indefinido y que es artesanía. Lo de la artesanía se podría relacionar con el concepto de Mimesis de Aristoteles.

“Llega el día en el que recibes el poema, recibes la canción.” (Mohamed, Chaboun Mohamed, entrevista 1)

“En mi vida fundamental aunque no viva de él, precisamente si yo viviera de él posiblemente tendría que hacer cosas que no me gustarían, no? Y prefiero tener mi profesión y pintar verdaderamente lo que me gusta, incluso hay un ambiente poco acogedor para mi arte, porque hay un público muy reducido al que le pueda gustar mi arte, la gente prefiere lo figurativo, el mar, de vez en cuando manchas.” (Antonio San Martín Castaño, entrevista 2)

Antonio San Martín cuenta que el arte es muy importante para él pero le gusta tener otra profesión y pintar a la vez para que no tenga que pintar lo que no le guste.

“El arte es morirte de frío. Bueno, el arte ya te digo, el arte para mí es todo. [...] el arte no se limita solo a la plástica, no me vale que el arte es la música, el cine [...] para mí todo es arte, la vida, una capacidad de hacer, todo, plantar una planta, hacer el amor, la solución. Es un pulpo con muchos tentáculos, es eso. Los pintores, los cineastas, no. Para mí el arte es un tío que arregla un coche, y el tío hace de cualquier cosa. [...] Con tu energía y transmitir con tu energía lo que tú hagas mejor, el don que tú tengas que no siempre es la pintura o la escultura, ese don lo haga, que sea capaz de ser admirada por la gente, cualquier don que puede ser admirado, pues es el arte [...] además, que no hace, un tío que tapiza que es un artista, pero no es un artesano, no, es un artista, porque el tío además crea, eso lo hace cualquiera, para hacerlo bien hay que tener arte, porque tú puedes tener toda la artesanía, aprenderlo encima si lo haces bien lo haces hasta bonito, eso aquí es donde el arte entra en la artesanía, las cosas que tengan alma, cualquier cosa, pintar una planta, todo eso, toda artesanía que tenga alma se convierte en arte, eso es el arte para mí y morirte de frío. Cualquier cosa que tenga alma, eso es el arte para mí, eso es morirte de frío.” (Pedro Orozco Tristán, entrevista 3)

Pedro Orozco habla sobre su amplia concepción del arte, opina que es morir de frío o hacer algo con alma y dedicación.

[...] Sí. A ver, yo me jubilé como funcionario [...] y dije adiós. Pero el teatro como es una afición y no cobro nada, sigo, como es el teatro, no hago nada más que divertirme. [...] El arte, ten en cuenta una cosa que para mí el arte es una actividad a la que me he dedicado siempre y me ha gustado siempre. No soy aficionado al deporte, solo en tiempos andaba mucho y montaba en bicicleta y ahora con el corazón no me deja montar en bicicleta, entonces eh, mi refugio siempre ha sido la cultura desde tenía, ya te lo dije que tenía 16,17 años empecé con temas culturales y me gustan todos los temas, [...] obras de teatro, me encanta la música clásica, pero es parte de mi vida siempre. [...] como no salgo de Ceuta prácticamente lo único que hago es ver lo que viene a Ceuta, exposiciones, conciertos, teatro [...]
(José Antonio García Iñigo, entrevista 4)

José Antonio García Iñigo cuenta porque el arte siempre ha sido su refugio, desde su juventud hasta ahora que ya está jubilado y que significa mucho para él.

[...] *ten en cuenta una cosa, el teatro es universal, entonces eh, las obras que ves aquí lo mismo puedes ver en Austria, en Francia, que jugamos con autores tanto españoles como de todos países [...]* (José Antonio García Iñigo, entrevista 4)

José Antonio García Iñigo dice que el teatro es universal.

“El arte es el mejor vehículo de expresión. El más claro y al alcance del más pobre de recursos económicos. Incluso en épocas en las que la libertad estaba secuestrada por tiranos, permitía eludir la censura. Además, es la forma más agradable de hacer llegar a la gente un mensaje y que lo comprenda, incluso identificándose y emocionándose con él. El arte es tan amplio y tan poco sujeto a normas, que es universal y permite infinitas oportunidades. El arte, a diferencia de un idioma, no necesita un código para hacer llegar un mensaje. Por ello, es un vehículo de entendimiento entre personas de distintas nacionalidades que no comparten el mismo idioma. Es un elemento de cohesión social.” (Juanmi Armuña, entrevista 6)

“Es la libertad de expresión en mil formas diferentes. El que nos hace libres de verdad es el arte en todos los sentidos [...] es el único motor que nos une y nos hace hermanos y más humanos. El arte es amor a la belleza, sea interna o externa. La belleza es amor y el que ama, ama con paz y libertad e intenta siempre crear vínculos y lazos de paz y multiculturalidad. El arte es el lenguaje de la paz y de la multiculturalidad en dimensiones gigantescas. El arte convive en todo lo que nos rodea, es el único que convive en armonías sin fronteras, subyace en el secreto de la verdadera convivencia y hermanamiento entre los pueblos.” (Sara Sae, mensaje)

En estos dos párrafos los entrevistados señalan que el arte es la libertad de expresión y un vehículo de expresión muy importante. A través del arte se puede transmitir mensajes y puntear abismos, puedo servir como o es un vehículo de entendimiento, pluralidad y paz entre la gente en todos lados.

5.2.5 La frontera, espacios transnacionales

En dicha categoría el enfoque está en la frontera y en los espacios transnacionales, en los movimientos de la gente, para trabajar, vender, vivir etc.

“La frontera apenas se percibe en el centro, cierto, sin embargo, conforme nos acercamos nos damos cuenta de la tremenda realidad que allí ocurre cotidianamente.” (Antonio San Martín, Castaño, entrevista 2)

Antonio San Martín cuenta que a la frontera no se la percibe casi en el centro y que él va los fines de semanas a Marruecos a pintar.

[...] aunque la ciudad después se mueve al margen de la frontera, porque eh la vida continúa y no puedes estar pendiente al cien por cien de la frontera. Pero yo que la cruzo regularmente porque voy al estudio a pintar, yo, mañana es viernes, mañana voy ya para allá. Viernes sábado y domingo. (Antonio San Martín Castaño, entrevista 2)

[...] “Este país vecino con el que hacemos frontera está a muy poca distancia y a los ceutíes nos gusta mucho visitarlo por su exotismo y belleza.” [...] (Amelia Laorden, correo electrónico)

“La frontera hace ya tres, no más son ya cinco años que no paso, pero antes pasaba la frontera, pues por lo menos un par de veces al mes. He estado ocho, diez años pasando la frontera prácticamente eso o más más, más de veinte, yendo a Tanger, a Tetuán, a Rabat, a Casablanca, he recorrido casi todas las cosas de allí. Tengo muy buenos amigos en Xauen. En Xauen tengo muy buenos amigos, con los que iba, pues ya digo con ellos me iba dos veces al mes para allá, cogíamos los coches y nos íbamos a otras ciudades y pueblos a conocer, porque yo soy de las personas que cuando voy a un sitio no me gusta ir como en plan turista, sino en plan ciudadano de aquí. Si tengo algún amigo como allí, me voy con ellos, como con ellos y si hace falta con la mano y sentado en el suelo, respeto todas sus costumbres y sus tradiciones, he ido incluso a pasar con ellos algún día de Ramadan, sobre todo algún fin de semana y he dormido con ellos [...] prácticamente nunca me han dejado coger hoteles, yo creo que de más de cien veces yendo yo he cogido solo tres veces hoteles enganándoles, porque como sabéis los musulmanes son muy hospitalarios y todo lo que tienen te lo dan de corazón. Pues, entonces yo con ellos me lo pasaba muy bien.

[...] *Pues, ya mucho porque pesan los años. Ten en cuenta cuando yo empecé aquí tenía menos que cincuenta y ahora he pasado los sesenta y cuesta porque la frontera muchas veces se pone pesada y tardas en pasarla una hora o lo que tardas. Pues ya, es más la península, mi tierra, Valladolid, Madrid también viajo muy poco. El viaje se se va acabando.”*

(José Antonio García Iñigo, entrevista 4)

El señor Iñigo ya no cruza la frontera por cuestiones de edad y de salud.

“Respecto a mi opinión sobre la frontera de Ceuta, pues, ¿qué voy a decir? Es una cosa que no me gusta de hablar de ella, pero la verdad es que debería de mejorar, no, porque hay mucha gente viviendo de la frontera y es un paso entro un país y otro y tiene que estar bastante equilibrado para la gente poder moverse y para tener el día tranquilo y no horas y horas taponados y parados en una frontera sin poder vivir. Yo tengo familiares que cruzan hacia Marruecos y de Marruecos que cruzan hacia a Ceuta y se pasan el día en la frontera desgraciadamente, no es nada agradable para nadie. Deberían encontrar una solución los dos gobiernos, no, porque Ceuta es una ciudad fronteriza y deberían de encontrarle una solución ya, no alargarlo, como lo están alargando cada vez más. Más no te puedo decir porque, ya te digo, no vivo allí, yo vivo en Granada, como has dicho anteriormente.” (Sara Sae, mensaje)

Sara Sae opina que los gobiernos de España y Marruecos deberían encontrar soluciones para el día y día en la frontera, porque la gente muchas veces está parada horas en la frontera esperando.

“Pues sobre la frontera opino que, que el mundo se ha montado así, se ha montado que se ha montado así desgraciadamente, por gracia o por desgracia, yo creo que más es por desgracia que por gracia, se ha montado de esa manera y hay que, y hay fronteras, se han ido poniendo fronteras en todo el mundo y bueno la migración tiene que haberla, sin duda, tendrá gente que migrar porque si un tío no tiene para comer en su país, tendrá que migrar, otra cosa es si se lo permitán o no, pero está claro que el mundo está mal repartido, pues sí, hay unos que tienen suerte de nacer en un sitio y otros que tienen suerte de nacer en otro.” (Pedro Orozco Tristán)

Es difícil de interpretar estas declaraciones de Pedro Orozco, sobre todo la última frase, o lo dijo cínico o en serio.

“Sí que se habla mucho de la frontera y es un tema que interesa mucho a los ciudadanos en Ceuta, influye mucho en su vida diaria. Por ejemplo, el tema de que la frontera en los últimos años se veía prácticamente todos los días colapsada, eso influye mucho en la vida diaria de las personas aquí en Ceuta. No solo de las que quieren acceder a Marruecos, sino ya incluso de las personas que viven en las barriadas del alrededor, porque dificulta mucho que puedan realizar sus actividades de la vida diaria, eso por un lado, ese tipo de problemática va aparejado, digamos, a un tipo de migración muy concreta, a la migración flotante, a la de, digamos, de todas las personas de la parte norte de Marruecos, de la provincia de Tetuán, que diariamente entran a la ciudad, pues para trabajar, sea mujeres en el servicio doméstico, sea en la hostelería, sea en la construcción o sea como porteadores en las naves del tarajal. La otra migración, que también parece que es la más mediática, la que más se ve, sobre todo fuera, sobre todo fuera de la ciudad que es la subsahariana, podríamos definirla así, bueno sí, podemos, digamos cómo te estaba diciendo, el otro tipo de migración que podríamos hablar de ella que es la subsahariana, esa realmente no tiene ningún tipo de impacto en la vida social de la ciudad, son personas que vienen aquí y que están todos están de paso, su estancia media son unos cuatro meses, cuando llegan aquí a la ciudad van directo al centro de estancia temporal que es el Ceti, digamos que no afectan a la vida diaria de los ceutíes por mucho que cuando se vean las imágenes en la televisión [...]” (Faitah Mohamed, entrevista 8)

“Vamos a ver, Marruecos no es España, las leyes y los derechos acaban en el Estrecho, entiendes, en el Estrecho de Gibraltar que mueren con los inmigrantes cuando mueren allí en el Mediterráneo. Marruecos es otro mundo, si respetas las normas, bienvenido seas, si no, si las infringes u otra cosa, [...] puedes tener problemas y si ellos dicen que quieren apartar a todos los inmigrantes irregulares que hay por la zona de los perímetros fronterizos o la zona de la costa no podemos ir nosotros a darles ayuda humanitaria, porque si no se mantienen allí, se mantienen en el perímetro fronterizo o en la zona de costa. Ellos nos quieren apartar de esta zona muy lejos para que desistan devolver, para los intentos de los saltos de entrada o entrada por el mar y si nos cogen a nosotros dando ayuda humanitaria dentro de los campamentos o algo podemos tener problemas y aparte la represión que hay entre la guardia civil y la gendarmería marroquí nos pueden fichar en la frontera y no podemos cruzar más, incluso podemos a llegar a tener problemas con la autoridad, tema judicial o tema, vale.”

Reduan habla sobre que es muy complicado dar ayuda humanitaria a los inmigrantes porque la guardia civil y la gendarmaria lo complican mucho.

“[...] Yo suelo, yo llevo mucho tiempo moviéndome en esto, yo ni estoy en contra de Marruecos, ni estoy en contra de nadie, yo estoy a favor de que se cumplan los derechos humanos y a favor de las personas, me entiendes. En pro eh, por y para las personas, si hay una persona, si hay demanda de que esas personas están viviendo infamadamente en condiciones fatigadas, tanto, cómo te diría, por el tiempo, por las condiciones meteorológicas, por el hambre, que tienen hambre, [...] por estar irregularizados, no tienen documentación, no pueden buscarse la vida legalmente o de otra forma, tienen que buscarse la vida o pedir a la gente o pedir por los pueblos o depender de los NGOs o los activistas que pasan por allí a aportar todo lo que puedan.” (Reduan, entrevista 7)

Reduan explica que no está en contra de nadie, simplemente a favor de que se cumplan los derechos humanos.

“Por ejemplo entrar al ceti es imposible a no ser que tengas una autorización formal y que justifique totalmente la visita. Hay guardias, e incluso cuando alguien va de paseo por esa zona es "cuestionado por su presencia allí", luego quería decirte que aquí me tienes para dar todos los paseos que quieras, cuando podáis por ejemplo ir hasta la valla metálica, nunca he estado allí. podríamos investigar un poco, puesto que el margen de la ciudad está dominado por el ejercito, y hay cuarteles militares que amurallan la ciudad mucho antes que la propia alambrada...los pasos fronterizos hay dos, uno del este y del oeste, el usual y común y oficial es el del este, aguas mediterráneas, el otro es estrictamente para personas o situaciones que lo necesiten, ya te explicaré un poco como esta división es solo una manifestación más de la oposición a los marroquíes! Puff, es historia y actualidad, así que cuando llegues irás conociendo, como Ceuta es la puerta a Europa, pero para los que no son europeos, y es un oasis africano para quien no es africano una colonia militar, no lo olvides y finalmente los pasos para cruzar la frontera para un español son distintos que para un marroquí, e incluso para un ceuti, no obstante entre los propios marroquíes hay requisitos, por ejemplo si un marroquí es de Tetuan o Castillejos puede venir a Ceuta sin visado y con su pasaporte. Qué bonita es Ceuta por lo difícil y consumida que es, pero aún arden problemas iniciados antaño.” (Mohamed, Chaboun Mohamed, mensaje)

Mohamed escribió en este mensaje que es muy complicado entrar en el Ceti – circunstancia que pudimos comprobar - y describe Ceuta y sus problemáticas según distintos puntos de vista.

Entrevista telefónica con Juan Carlos Rubio el director y guionista de Arizona:

¿Cuándo escribiste la obra? *“En el 2005. El estreno fue en 2006, recorrió toda España y después a lo largo del tiempo varios países. “*

¿Cómo se te ocurrió escribirla? *“Leí un artículo en el periódico el País. El artículo habló de una pareja, de gente civil, no militares, que de repente se fue a la frontera de Arizona y México con una escopeta para vigilar y patrullar. Me pareció absurdo. “*

¿Estuviste en Ceuta? *No estuve allí. En general la obra se representó en muchos sitios, en Argentina, Grecia, Uruguay, Estados Unidos. “*

“No creo que la obra solo hable de Arizona o de Ceuta, habla sobre muchas fronteras, en Estados Unidos, Siria, es un problema a nivel mundial. La obra habla sobre el problema que los seres humanos creemos que nos pertenecen las cosas, es algo universal, general. No creo en las fronteras. Creo que cada una debería poder moverse como quiera. La obra también habla sobre violencia, miedo, al otro xenofobia. La gente no huye y no cruza mares y fronteras por placer, lo hace por guerras y persecuciones y malas situaciones en sus países. También habla de violencia dentro de parejas y hacia nosotros mismos. Cómo puedes hacer daño a quien quieres. “

“Falta solidaridad, el primer mundo está dando la espalda a una masacre. Somos Arizona. En Ceuta está sucediendo esto. George y Margaret somos nosotros, la gente en Ceuta o en cualquier lugar lo entiende, yo puedo ser Margaret o George, todos podemos ser unos u otros, es de tener la capacidad de pensar, ser capaces de pensar, de abrir los ojos, de ser solidarios. También falta solidaridad de verdad y solidaridad entre estados y gobiernos. “

¿Tienes más obras así? *“Quizás es mi obra más política, más controvertida. Quiero volver a escribir obras así, se puede escribir y ver comedias u otras obras, pero también hace falta teatro que hace pensar. “*

Pregunta en cuanto a lo que pasó en Ceuta en el 2005 y 2014:
“Todos los meses muere gente en los mares o la policía tira pelotas de goma a ellos, no lo puedo entender”

Pregunta en cuanto a la representación en Ceuta – la hizo el grupo de teatro Histrion: *“Son dos mujeres las que forman este grupo de teatro, la productora y una actriz, me contactaron y querían volver a poner la obra en pie, a ellas les gusta representar obras sociales y plantear injusticias al público, llevan tres años recogiendo España.”*

“La obra en si es algo surreal, tiene elementos de una fábula o de un cuento, de una comedia musical, los actores en parte creen estar en una comedia musical. Además, la obra en cuanto a su dramaturgia se vuelve de la comedia al drama y del drama a la tragedia. Hay una reacción de la gente, y una identificación, la gente entiende la metáfora.”

5.3 Ejemplos de obras artísticas y su interpretación

En la investigación están mostradas las siguientes obras porque principalmente son obras de artistas con las cuales la autora habló durante la excursión, con algunos tuvo contacto por teléfono o correo electrónico antes o después. Dentro del ámbito de las obras de estos artistas la autora sobre todo eligió las obras de crítica social o crítica de la sociedad, también fuertemente relacionadas con el ámbito vital de la ciudad y de su entorno, entre ellas están varias cuales comparten relación con la frontera.

Las obras son las demostraciones físicas de lo antes explicado.

Poema del aguila – Mohamed Chaboun Mohamed

*Viniste con la ansiedad,
con la ansiedad
De un aguila que se posa para protegernos
Pero su nido es de otra parte,
Es de otro continente.*

Este poema puede mostrar la división y la ambigüedad de Ceuta.

Oficialmente pertenece a España, pero en cuanto a su geografía y a su cultura está más ligada a Marruecos. Es evidente que el gobierno español cambia datos a su favor. Por ejemplo, publican cifras con más personas con el español como “lengua materna o primera lengua” en Ceuta, aunque no es cierto, hay más gente que tiene el árabe como primera lengua y más personas que son bilingües.

Ceuta – Mohamed Chaboun Mohamed

*¿Quién te invento?
Quisiera maldecirlo y cuidarte
¿Cómo fue ese día en que todo diálogo continuó en esta ribera?*

*Desde siempre fuiste el lugar más lejano del oriente
Y por eso frontera en el oriente con un océano ojalá finito
Ay, el almuecín tiene tu voz dulce, mansa, serena, altiva
Ay, tus cañones no se han marchitado aún siguen quemando tus heridas
Unas tierras condenadas a lo divergente
Unas playas de distintas familias, varias religiones, dogmas, jactancias, pero nadie predica tu
crecimineto
Ay Ceuta, te quedarás enana con una aduana sobre el pecho.*

Interpretación del poema Ceuta de Mohamed Chaboun Mohamed

El poema empieza con una pregunta retórica y filosófica *¿Quién te invento?* Puede recordar al filósofo Rousseau cuando escribió que *la historia de la civilización es una historia de decadencia y de decaimiento y que el mal y la codicia surgieron cuando alguien puso una valla alrededor de un trozo de campo. Quisiera maldecirlo y cuidarte*, esta frase señala enfado por la situación de la ciudad y a la vez cariño hacia ella. El verso *cómo fue ese día en que todo el diálogo continuó en esta ribera* demuestra que, aunque seguro también hay diálogo en Ceuta, no lo hay cómo lo debería haber o como lo podría haber, que en parte todo está parado allí.

Está señalado que, aunque sea una ciudad ubicada en Marruecos por su desarrollo histórico es el lugar más lejano del oriente, es el lugar donde se sitúa la frontera. Justo en los próximos tres versos el poeta describe la pluralidad cultural y la complejidad histórica del lugar, *el almuecín cantando, y los cañones* - de los españoles y los portugueses - *que aún no se han marchitado y siguen quemando tus heridas*, habla sobre la frontera que se creó hace muchos siglos, pero sigue siendo la misma problemática. El final del poema puede ser entendido como si no la ley sino el corazón – también la buena voluntad - debería decidir o si decidiera todo sería distinto. *Ay Ceuta, te quedarás enana con una aduana sobre el pecho.*

Obras de Antonio San Martín

Antonio San Martín pintó estas obras principalmente en el año 2013.

Ilustración 27: Acuarela, Travesía, Antonio San Martín Castaño

“La obra travesía está muy relacionada con mi viaje al desierto del Sahara y lo que sentí allí al ver a las gentes y los paisajes increíbles por los que transcurren sus “travesías”.

” Babel” está basada en la famosa historia de la Torre que lleva su nombre y de cómo la incomunicación entre las personas hizo imposible su terminación.”

Como dijo el pintor los cuadros titulados “*Babel*” se basan en la famosa leyenda bíblica sobre la *Torre de Babel*. La leyenda de la torre de Babel cuenta que hubo una protolengua en el mundo, que todos hablaban la misma lengua y solo por avaricia y soberbia de los seres humanos – querían construir una ciudad con una torre cuya punta llegara hasta el cielo – pasó la confusión lingüística y los seres humanos empezaron de hablar distintas lenguas. En varias partes del

mundo hay leyendas muy parecidas. Además, también se utiliza el motivo de Babel o elementos de la historia de Babel en la literatura. Cabe decir que puede ser visto como una bonita metáfora de que todos los seres humanos somos iguales, solo las lenguas y algunas costumbres son distintas y que la soberbia y aidez pueden causar muchos problemas y que es valiosa la diversidad y que se debería apreciarla y fomentarla.

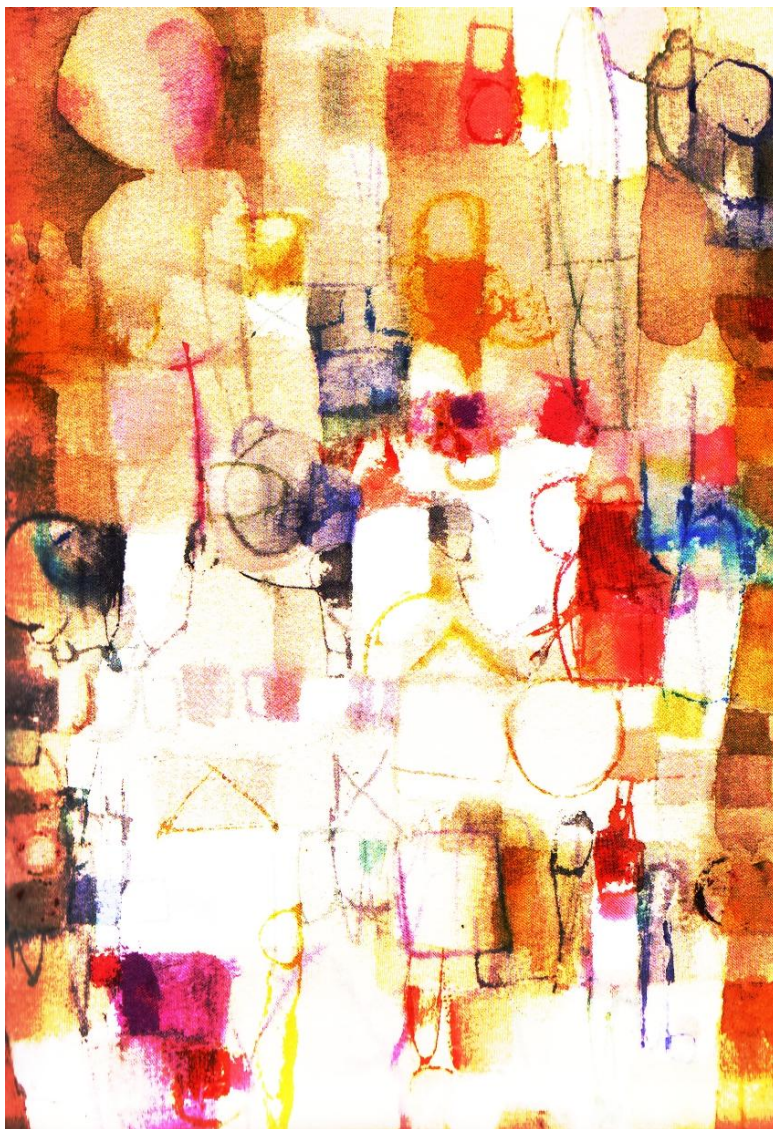

Ilustración 28: Acuarela, Babel de Antonio San Martín Castaño

Ilustración 29: Acuarela, Babel, Antonio San Martín Castaño

Ilustración 30: Acuarela, Babel, Antonio San Martín Castaño

“Estoy terminando una acuarela representa una especie de “zigurat”o Torre de Babel en clara alusión a la mezcla de culturas y lenguas que tenemos en la ciudad. Esta es la obra que te comenté ayer Conny. Se trata de una acuarela en la que expreso como siento a esta ciudad, mezcla de cultura, religiones, idiomas. La estructura es parecida a una Torre de Babel (ancha en su base y conforme se eleva se va estrechando) y aunque la apariencia de la obra es abstracta la forman una amalgama de siluetas de personajes y ventanas en alusión a la multiculturalidad y la rodean unas caligrafías de textos ilegibles que hacen referencia a la variedad de lenguas y dialectos que se hablan por estas tierras. “

“Las siguientes ilustraciones del valle de la esperanza y de los paisajes son paisajes inventados en los que intento plasmar entornos abiertos a la naturaleza y a la convivencia. Festejan la vida y la esperanza. “(Antonio San Martín Castaño)

Ilustración 31: Acuarela, el Valle de la Esperanza, Antonio San Martín Castaño

Ilustración 32: Acuarela, Paisaje, Antonio San Martín Castaño

Ilustración 33: Acuarela, Paisaje, Antonio San Martín Castaño

Ilustración 34: Acuarela, Paisaje, Antonio San Martín Castaño

Ilustración 35: Acuarela, Puente n°1, Antonio San Martín Castaño

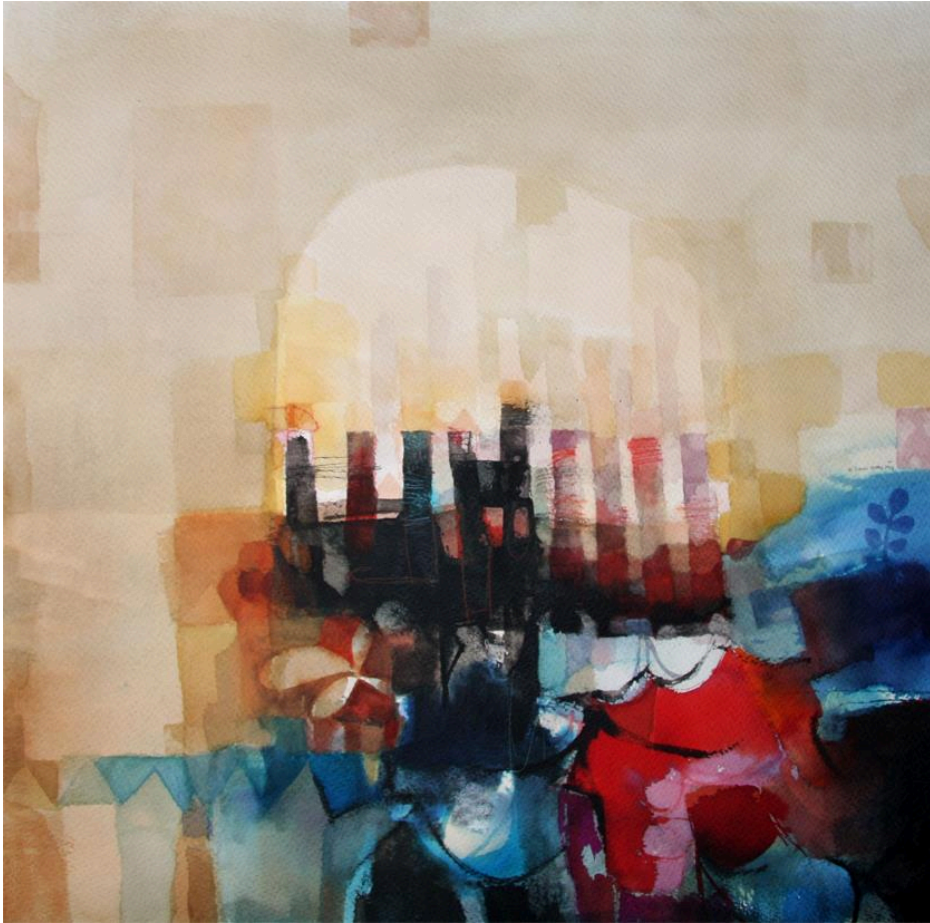

Ilustración 36: Acuarela, Menorah, Antonio San Martín Castaño

“Menorah es un encargo de una familia judía que quería que les pintase algo relativo a la fiesta de Hanuká y yo elegí este candelabro o menorah de nueve brazos característico de esta fiesta judía.” (Antonio San Martín)

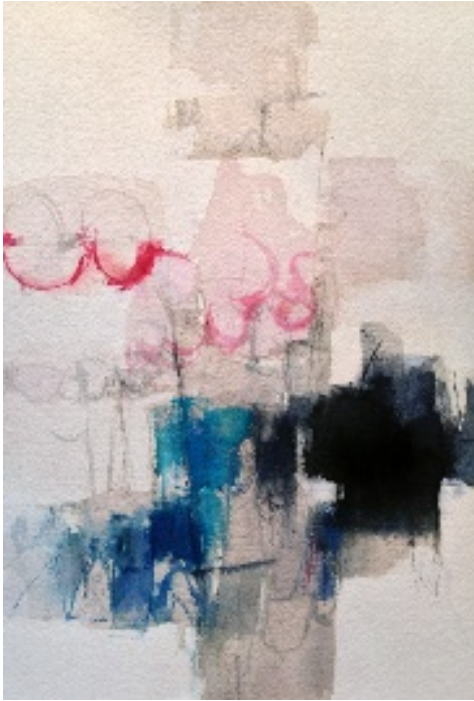

Ilustración 37: Acuarela, Pórtico, Antonio San Martín Castaño

Ilustración 38: Acuarela, Tres Signos, Antonio San Martín Castaño

“Pórtico y Tres Signos son obras más abstractas que aluden de forma simbólica a la relación fronteriza y compleja entre Ceuta y Marruecos. Me gustó que aparecieran estos tres signos porque le daban un halo de misterio a la obra.” (Antonio San Martín)

Obras de Amelia Laorden

Ilustración 39: Acrílico sobre lienzo, Punta Almina, paisaje de Ceuta, Amelia Laorden

“Punta Almina se encuentra en el Monte Hacho muy cercano a la ciudad de Ceuta y muy querido por sus habitantes por él suelen pasear, hacer deporte y disfrutar las vistas espectaculares. Hay también un faro de señales marítimas, muy importante por su ubicación entre el Atlántico y el Mediterráneo y cuya construcción se inició en 1850. En este faro vivo actualmente.” (Amelia Laorden Vélez)

Ilustración 40: Ólea sobre lienzo, Medina, Amelia Laorden¹²⁰

¹²⁰ Un cuadro del 2008

Obras de Pedro Orozco Tristán

Ilustración 41: Acuarela, Benzú, Pedro Orozco Tristán

“Para mí Benzú es una barriada periférica, donde la mayoría de la población pues es española y musulmana, y pues casi pegada con la frontera con Marruecos, pues tú bien sabes que tenemos frontera con Marruecos, somos la frontera de Europa en África y bueno así son las cosas, yo conozco mucha gente de allí de Benzú y me llevo muy bien con ella. La relaciono con eso, con una barriada periférica en Ceuta.” (Pedro Orozco)

Ilustración 42: Acuarela, Benzú, Pedro Orozco Tristán

Ilustración 43: Fotografía, valla en la zona de Benzú-Benyunes, Ceuta, equipo investigador de la APDHA

Ilustración 44: Fotografía, El Príncipe, Cornelia Eiter

“Benzú y el Príncipe están muy próximos a la frontera, pero el polígono del Tarajal está prácticamente en la frontera y es donde se organiza y negocia toda la mercancía que las porteadoras pasan a Marruecos. “(Antonio San Martín, mensaje)

“Benzú para mi es un barrio muy agradable, yo he estado allí bastante a tomar té en las teterías de por allí, he estado muy cerca de la Mezquita con amigos [...] yo creo que es una zona de la ciudad tranquila. El Príncipe, pues creo que he ido dos veces por ahí por casualidad, no lo conozco, oigo muchos disparates y muchas cosas del Príncipe, pero no lo conozco.” (José Antonio Gracia Iñigo)

*Ilustración 45: Acuarela, Pedro Orozco Tristán, sin título
(Pedro Orozco dijo que también se puede ver la mujer muerta)*

En las ilustraciones 41- 43 y 45 se ve Benzú y la mujer muerta.

“Pues la mujer muerta entra dentro de lo que es la mitología. La mitología sobre todo de esta parte del mundo, de esta parte, de lo que es el Estrecho de Gibraltar, entonces, bueno, esto es una de las columnas de Hércules, cómo bien sabes y entonces la relaciono con eso, yo de hecho llamo a las playas que hay allí playas en la columna de Hércules, no, porque Ceuta, no olvidemos que es una de las columnas de Hércules donde terminaba el mundo, el mundo se acababa aquí en el Estrecho de Gibraltar y a partir de allí era ya el non plus ultra, ya no había más, no había más, entonces yo la relaciono sobre todo con eso, con lo que toda la vida los marinos cuando venían veían los dos titanes, uno era Gibraltar y el otro era la mujer muerta y a partir de allí ya sabían que, ya no había nada más, era el no más allá, el non plus ultra, después se demostró efectivamente cuando se descubrió América había un más allá.” (Pedro Orozco)

Ilustración 46: Fotografía, las columnas de Hércules, Verena Hanko

Pedro Orozco habla sobre la mitología y las columnas de Hércules. Se dice que simboliza la separación, pero a la vez y aún más la unión de los continentes África y Europa. En Ceuta hay una estatua, una representación de Hércules del artista Ginés Serrán Pagán. La obra, que vemos en la fotografía de Verena Hanko, parte del equipo de investigación, se llama “*Las dos columnas de Hércules: Abyla y Calpe*” (Ceuta y Gibraltar) o “*Hércules uniendo las dos columnas: La unión del mundo*“ Cada columna mide siete metros y con esto son las figuras en bronce de mitología clásica más grandes del mundo. Se ubica en el muelle de la Puntilla y Plaza de la Constitución (antiguo puente de la Almina). La escultura es símbolo de paz y multiculturalidad, también porque Hércules en esta representación está sujetando y uniendo las dos columnas que según la mitología hace muchos siglos separó.¹²¹

¹²¹ Véase: <https://www.youtube.com/watch?v=ks4tu26mmnU&feature=youtu.be> 23.04.2007 (19.04.2018)

Ilustración 47: Playa en las columnas de Hércules, Pedro Orozco Tristán

Ilustración 48: Sol Sur, Pedro Orozco Tristán

En la obra de Pedro Orozco Tristán se refleja su trabajo intenso con la luz. El pintor explica cómo la luz de Ceuta – la cual es según él particular – juega un papel de suma importancia en su arte. Sus declaraciones sobre sus estudios del mar y de la luz se reflejan en estas dos obras.

Ilustración 49: Acuarela, baluarte de la bandera, Pedro Orozco Tristán

Ilustración 50: Acuarela, paseo del foso del agua, Pedro Orozco Tristán

Algunas pinturas de Pedro Orozco Tristán, por ejemplo, las que vemos en las ilustraciones 49 y 50 pueden ser vistas como reflejo de lo que dice Faitah en la entrevista sobre la exagerada “fuerte identidad española“ de alguna gente en Ceuta. También Pedro Orozco mismo subrayó que se siente muy español.

Ilustración 51: Acuarela, Síntesis a Color, Pedro Orozco Tristán

Ilustración 52: Acuarela, Síntesis, Pedro Orozco Tristán

Ilustración 53: Acuarela, Recinto, Pedro Orozco Tristán

Ilustración 54: Acuarela, Gran Vía, Pedro Orozco Tristán¹²²

Ilustración 55: Acuarela, Pedro Orozco Tristán, Plaza de África

¹²² La Gran Vía se encuentra en el lujoso centro de Ceuta

Ilustración 56: Acuarela, Pedro Orozco Tristán, El Creta en Ceuta (Interpretación) Aquí se ve como llega la mercancía a Ceuta

Ilustración 57: Acuarela, Pedro Orozco Tristán (el puerto, sin título)

Ilustración 58: Acuarela, Pedro Orozco Tristán, Calamocarro

Ilustración 59: Acuarela, Pedro Orozco Tristán, Calamocarro

Estos dos cuadros de Pedro Orozco se titulan Calamocarro, es una zona de playas de ocio y también es donde llegan los inmigrantes con barcos o pateras, lo que según las mareas del mar

es muy difícil y peligroso, por eso hay organizaciones como Alarmphone, cuales en el caso de emergencia ayudan.

Ilustración 60: Acuarela., Pedro Orozco Tristán, Patera

Ad ilustración 60: *“Es un amanecer y hay una barca en la orilla sin personas a bordo y con una simple amarra a una estaca de la playa. La patera es el tipo de barcas utilizadas por la inmigración para arriivar a las playas del sur de España.”* (Pedro Orozco Tristán)

Canciones del Quijote del Estrecho

Ilustración 61: Imagen del video la fosa común del Estrecho, min 0:02, Los Quijotes del Estrecho

Ilustración 62: Imagen del video la fosa común del Estrecho, min 1:50, Los Quijotes del Estrecho

Juan Miguel y su grupo *El Quijote del Estrecho* son un grupo de cantantes de Carnavales que tiene el afán de hacer críticas sociales, de defender los derechos humanos y de concenciar a la gente.

El Quijote del Estrecho – la fosa común del Estrecho

*En la frontera de sal del Estrecho (en la frontera d'esa)
donde no existe piedad,
naufrogan todos los sueños.
En esta fosa común del Estrecho,
donde no llega la luz, tiñe de luto el mar azul
y la vida tiene un bajo, bajo, bajo precio.*

*El continente rico, pero de vida,
hasta esta misma orilla ya viene a morir,
huyendo de gigantes que lo acribillan,
sedientos de sangre y sedientos de ver sufrir.*

*Y cuando llegan al mar más gigantes
negocian con sus miserias
algún pase mayor.*

*Solo espero que un día el gigante naufrage y sea la calavera
Y se ahoguen su avaricia y la esclavitud con las mareas.*

*En esta fosa común del Estrecho
Deben estar enterrados los que trafican con dolor
y a la vida ponen precio.¹²³*

“Esto es un homenaje a los inmigrantes que mueren en el Estrecho, (sí) vivimos a diario con esta triste realidad.”(Juan Miguel)

Interpretación de la canción – la fosa común del Estrecho

Esta canción habla sobre la triste realidad en el Estrecho.

En la frontera de sal (d’esa) – podría significar las dos cosas – de sal, entre el Mediterráneo y el Atlántico y d’esa es como aquella; *donde no existe piedad* – donde no hay compasión *naufragan todos los sueños* puede ser entendido como que están hundidos los sueños de muchas personas. (también se autoexplica)

En esta fosa común del Estrecho - en esta tumba de muchas personas, *donde no llega la luz, tiñe de luto el mar azul* – donde no llega la luz puede ser entendido de varias maneras, por ejemplo, donde no llega lo suficiente de compasión y ayuda, *tiñe de luto el mar azul* – una metáfora potente, más bien una personificación – el mar se pone de luto, se pone triste, cambia su color a causa de tristeza y dolor.

Y la vida tiene un bajo, bajo, bajo precio como que se podría regatear sobre la vida de una persona.

El continente rico, pero de vida - supuestamente habla sobre África.

Hasta esta misma orilla ya viene a morir.

Huyendo de gigantes que lo acribillan – huyendo de los que tienen poder sobre ellos y los acosan e importunan.

¹²³ <https://www.youtube.com/watch?v=w2C7uu-dVuk> publicado el 22.02.2016 (19.04.2018)

Sedientos de sangre y sedientos de ver sufrir – los que no tienen escrúpulos en ver el sufrimiento de otras personas.

Y cuando llegan al mar más gigantes

negocian con sus miserias

algún pase mayor.

Solo espero que un día el gigante naufrage y sea la calavera – solo espero que un día los traficantes de personas se hunden y mueren.

Y se ahoguen su avaricia y la esclavitud con las mareas. Y con ellos su codicia y con ellos la sumisión, *con las mareas* – puede ser visto como una constante temporal, para siempre

En esta fosa común del Estrecho

Deben estar enterrados los que trafican con dolor

y a la vida ponen precio.

No soy – Quijote del Estrecho

(mujer) Yo, que soy muñeca en la pluma del Don Juan,

la damisela que en apuros siempre está y en almena alguien tendrá que salvar.

¡No soy así!

No soy la costilla del varón, ni en su jardín la bella flor que se marchita sin su amor.

No soy un sol, no soy bombón, que se derrite con cualquier galón.

¡No soy princesa de tu hogar, que yo pa` ti soy mucho más de lo que tú puedas pensar!

No soy tesoro que robar, no tengo dueño yo jamás.

(hombres) Quiero de ti la rebeldía que igualó tu rol a la de cualquier varón,

*tu dulce lucha por ganar respeto en esta sociedad. En ti encomiendo mi escuadrón y mi timón.*¹²⁴

Esta canción es una clara reivindicación a la igualdad de género entre la mujer y el hombre.

La mujer reivindica no ser vista como musa o como un mero “objeto a adoración“ del hombre, no depender de él, sino señala que para el hombre y más para si misma es mucho más y es independiente.

¹²⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=jW7eRiZMKP0>

Los hombres cantan sobre la rebeldía y la lucha de la mujer para ganar más respeto. La respuesta del hombre puede ser vista como un apoyo o también como una reivindicación, igual puede ser criticada otra vez porque hay tantos hombres y una sola mujer y hay algo que ellos quieren de ella, algo que exigen los hombres de la mujer otra vez, no algo que está dado de manera natural.

Ilustración 63: Imagen del video yo soy 0:40

Levante

*Levante, dame tu fuerza y tu locura,
despéiname con tu brisa, que busco guerra,
refréscame en tu humedad, que tu travesura
a mí me convierta en inmortal y que me de la vida eterna.*

*Levante, dame el embrujo que da tu niebla,
engólfame en tus aromas de mar abierto,
contágame tu furor para la refriega,
que me haga conquistar mi reino del Estrecho.*

*Soy el Truhan que gobernó en tus mares
de alquitrán, de alquitrán,
busco nuevos mundos para conquistar.
Soy un pirata de mar salada.*

*Con este barco y mi escuadrón nadie me detendrá,
no me detendrán, no me detendrán.*

*En este cruce de corrientes
habitan gigantes que controlan la salada plateá
y despiertan a quien sueña que los mares
son lo mismo que belleza y libertad.*

*En este cruce de corrientes
habitan gigantes que imponen sus leyes,
pero esos gigantes se van a enterar
¡que es mi reino y aquí hay que mamar!*

*¡Fuera maldito gigante
que pones precio a las vidas!
¡Fuera barquero sangrante,
que has hecho de Ceuta una isla, un tesoro en manos de piratas!
¡Fuera de nuestras aguas!*

*No te lo pienses, cariño, vente conmigo y mi armada,
liberaremos los mares de Alberti y López Anglada.*

*Con este barco tú y yo haremos los mares nuestros,
y en esta playa bendita del Desnarigado empieza el cuento
del Quijote del Estrecho.*

El Quijote del Estrecho.

El Quijote del Estrecho.¹²⁵

Esta canción habla sobre el famoso y fuerte viento del levante de cual depende mucho en los mares y por la ubicación de Ceuta también en la vida de la gente que vive allí. Es una canción muy metafórica, los cantantes piden al levante que les da fuerza para luchar contra los malos en los mares, parece compartir relación con la otra canción sobre la fosa común.

¹²⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=KmGTFojfjek> publicado el 06.02. 2016 (19.04.2018)

El grupo de investigación pudo comprobar que durante su estancia había un fuerte temporal como anteriormente fue anunciado en las predicciones meteorológicas, por eso fue cortado el tráfico marítimo entre Ceuta y Algeciras.¹²⁶

“Sí, los vientos en una ciudad costera como Ceuta en pleno Estrecho de Gibraltar, influyen mucho en la vida cotidiana.” (Antonio San Martín, Whatsapp)

“El viento del levante condiciona la vida de los ceutíes. Cuando hay temporal de levante, la ciudad queda incomunicada por barco con la península. Eso hace que los ceutíes vivan muy pendiente de los vientos y en concreto del levante.” (Antonio San Martín, Whatsapp)

Canciones de Sara Sae

Sara Sae (nombre artístico) canta canciones en español, sefardí, andalusí y árabe. Las canciones sefardíes y andalusíes son viejas canciones populares de la época de Al Andalus. A continuación van a ser expuestas unos párrafos de algunas canciones que canta ella, por ejemplo, una nueva interpretación de un poema de Federico Garcia Lorca, cantado en la versión original por Enrique Morente y otra es una nueva interpretación de una canción de Manuel de Falla. También hay algunas canciones de Sara Sae colaborando con Ibn Zamrak. Se publicó el álbum *Desde Boabdil hasta Enrique Morente, Sara Sae* en el 2014. Se expone sobre todo algunas partes de canciones de este álbum por la mezcla de lenguas y culturas.

Ilustración 64: CD Sara Sae

Ilustración 65: CD Sara Sae

¹²⁶<https://elfarodeceuta.es/temporal-levante-afecta-ya-la-linea-maritima-del-estrecho/> M.A. | 19/02/2017 (19.04.2018)

A la una yo nací

(canción sefardí)

*A las dos m`engrandecí/ A las tres tomi amante/ A las cuatro me cazí/ me casi con un amor, /
alma vida y corazón/ Dime niña dónde vienes/ Que te quero conocer/ y si no tienes amante/ yo
te haré defender/ Yéndome a la guerra/ Dos besos al aire di/ Uno para mi madre/ Y el otro para
ti*

Nanni Nanni

(Nana sefardí)

*Nani, nani/ nani quere el hijo/ el hijo de la madre/ De chico se haga grande/ Ay, dúrmite me
alma/ Ajti tu padre viene/ de arar las huertas/ Ajti vengo cansado / de arar las huertas*

Hija mia querida

(canción sefardí)

*Hija mia querida/ Aman, aman, aman/ no te echas a la mar/ Que la mar esta enfortuna/ Mira
que te va a llevar/ Que me lleve y que me traiga/ Aman ama/ siete funtas de hondor/ Que me
engluta pexe pretto/Para salvar del amor*

Lamma bada yatazanna

(canción popular andalusí)

*Lammá bada yatazanna/ Aman aman aman aman/ Hibbi yámaula fatanna/ Aman aman aman
aman/ Aw ma bilahda azarna/ Aman aman aman aman/Gusnun zana hína mál/Aman aman
aman aman/Wagdi u wa yá híрати/Máli rahímu xakwati/bil hubbi min lawgati/lla maliku al
yamál/ Aman aman aman aman/ lla maliku al yamal*

*(traducción de la canción) Cuando mi amor asoma con su coquetería/ Rendición, rendición,
rendición/Mi amor, su belleza me atrapa y me enloquece/ Oh que confusión tan grande/ Nadie
puede reconfortarme en mi desesperación/ En mi lamento y sufrimiento de amor/ Excepto mi
bello ángel del amor*

Obras del/ en el Teatro Revellín:

Obra de Teatro *Arizona*

Es una obra muy controvertida sobre fronteras. La obra fue escrita en el año 2005/6, en los años 2013, 2014 y 2015 ganó varios premios. En febrero del año 2017 se la representó en Ceuta, tras haber sido representada no solo en España sino por diferentes compañías en otros países como México, Argentina, Grecia y Cuba. En la página web sobre eventos culturales en Ceuta pone como sinopsis lo siguiente.

“*George y Margaret* deben defender sus fronteras. Los vecinos están ahí, acechando, esperando a cruzar al mínimo descuido. Pero, cuando *Margaret* comienza a hacer demasiadas preguntas, la comedia musical que era su vida se torna una salvaje tragedia. *Arizona* no está tan lejos. *Arizona* está aquí, en cada una de nuestras ciudades, en cada muro que se levanta para impedir que un ser humano acceda a una vida mejor. “*Fronteras, malditas, aquí y allá, malditas, en cada rincón del planeta, malditas, invisibles o sólidas, malditas, diques de contención de gentes [sic] que huyen desesperadamente, malditas, espejo de nuestra vergüenza, malditas..*”.¹²⁷

Ficha técnica

Autor y director: *Juan Carlos Rubio*

Margaret: *Gema Matarranz*

George: *David García Intriago*

Escenografía: *Jose Luis RaimondIluminación José Manuel Guerra, Juan Felipe Tomatierra*

Comunicación: *Sofía G. Peula*

Producción: *Histrión Teatro*

Duración: *75 min. aprox.*¹²⁸

¹²⁷ <http://www.ceuta.es/ceuta/cultura/2826-arizona-2>, Antonio Campoamor Barredo escribió en un correo que el gabinete de prensa de Ceuta es responsable para los textos en el ámbito de la cultura y afirma que tanto los textos en la página ceuta.es que en la página del teatro Revellín carecen de fecha, en la página del gobierno pone la fecha (14.02.2017)

<https://www.teatrorevellin.es/arizona/> Antonio Campoamor - es el que configura la página web del teatro Revellín y él recibe los textos del gabinete del prensa

¹²⁸ *Íbid*

Lo que vimos en la parte teórica según *Aristoteles* y *Neumaier* se refleja en la obra de teatro *Arizona* de *Juan Carlos Rubio*. La obra tiene el afán de causar un efecto de “catarsis” en las personas. El director de teatro afirma en la entrevista que la obra hace pensar a la gente y que la gente entiende la metáfora que él quiere transmitir. *Juan Carlos Rubio* opina que la temática que abarca en su obra concierne a todas las personas, que en general se debería pensar y reflexionar más y que debería existir más solidaridad en el mundo.

Ilustración 66: Fotografía del periódico *Faro*, la obra de teatro *Arizona* en Ceuta¹²⁹

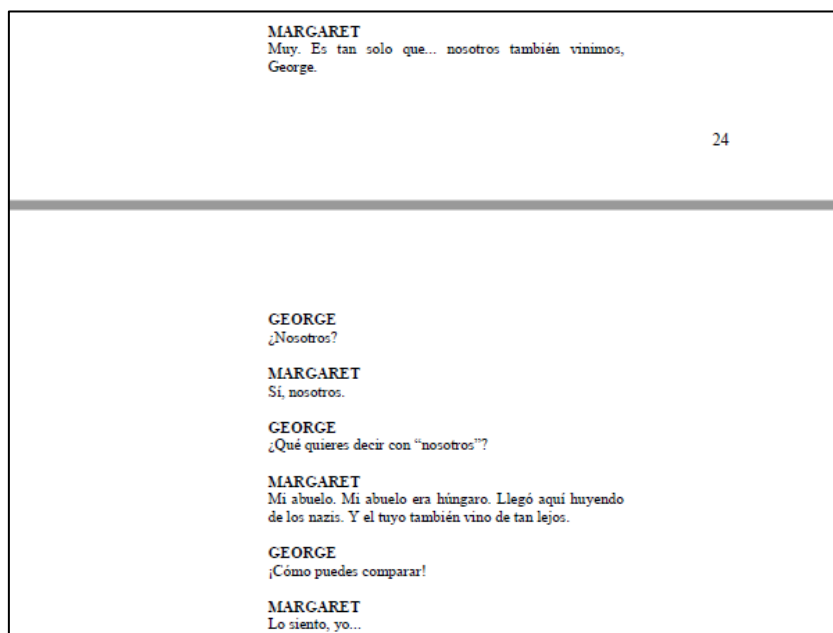

Ilustración 67: Fragmento de la obra de teatro¹³⁰

¹²⁹ <https://elfarodeceuta.es/arizona-invita-reflexionar/> 18.02. 2017

¹³⁰ Rubio: 2005: 24-25 (obra *Arizona*)

Voces por la humanidad

Ilustración 68: Cartel, Concierto voces por la Humanidad

En febrero y marzo del año 2018 se representó el concierto *Voces por la humanidad en el teatro Revellín de Ceuta*. En este participan el famoso cantante *Humood Alkhuder* - الخضر حمود, conocido por canciones como أنت كون – sé tú, *el Grupo de إنشاد* – cantar/de canto- *Alhouda* (Al Houda Al-Maghribia I المغربية الهدى مجموعة), otros músicos y la profesora *Naima Ben Yaich*, especializada en temas de religión, familia y la mujer.¹³¹ El concierto está descrito con las siguientes palabras en la página web del teatro Revellín.

*“La humanidad está viviendo una situación convulsa. Cada día, miles de personas tienen que abandonar sus casas debido a desastres naturales o a conflictos. Millones de voces piden ayuda. Y por otro lado, millones de voces están dispuestos a ofrecerla y a darla. Es por eso que hemos llamado “Voces por la humanidad” a este tour de eventos benéficos [...].”*¹³²

¹³¹ Véase: <https://www.teatrorevellin.es/voces-por-la-humanidad/>

¹³² <https://www.teatrorevellin.es/voces-por-la-humanidad/>, https://www.youtube.com/watch?v=5YBmCg_e9Mg

من أرض السلام رسالة لكل العالم يكفينا الآلام عيشونا بالأحلام، تراكم الدمار تراكم ملئ السائر، طفولة في
 خطر منكون بأصحاب القرار ، نادو بعالم بالإنسانية والسلام .
 تعاهدو في القمم وماتقنا فير الكلام
 حقوق الإنسان والحروب في كل مكان .
 بامجلس الأمن بأسم اطفال العالم تريد منكم بصيرو بينا للأمم .
 Aus dem Land des Friedens eine Nachricht an die ganze Welt wir haben
 genug Schmerzen und wegen euch haben wir nur mit den Träumen
 gelebt. Die Zerstörung überall, die Häufung von der Zerstörung ist voll
 .der Wand
 Unsere Kindheit ins unter Drohung und Gefahr wegen ihnen, die die
 .Entscheidungsträger sind
 .Rufen bitte die Menschlichkeit und den Frieden
 Sie haben im Gipfeltreffen versprochen aber wir haben nur das Gespräch
 .gesehen
 .Die Menschenrechte und die Kriegen sind überall
 Im Namen den Kindern der Welt wollen wir vom Nationalrat, dass sie uns
 weiter nach vorne bringen

18:28

Ilustración 69: Mensaje, traducción Yazan Zeina

*“Desde la tierra de la paz tenemos un mensaje para todo el mundo.
 No más dolor y dejar la gente solo soñar con lo bueno.
 La destrucción esta en todas partes y ya es “más que demasiado.”
 Nuestros hijos e hijas están en peligro por ustedes que tienen que decidir.
 Hagamos un llamamiento a la humanidad y a la paz.
 Ustedes solo lo prometieron en la cumbre, pero solo hubo una charla, no pasó de verdad.
 Hay guerras en muchas partes, pero también hay derechos humanos.
 En el nombre de los hijos de esta tierra exigimos del parlamento que por fin avancemos y que
 mejore la situación.” (traducción Cornelia Eiter)*

Ariela, homenaje a las compositoras judías

El 29 de enero de 2018 la Fundación Premio Convivencia en colaboración con el Foro Cultural de Austria, la Fundación Yehudi Menuhin, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, organizó el concierto del dúo *Ariela*, formado por *la pianista Sigrid Hagn y la violista Janina Ibel*, dicho concierto fue dedicado a mujeres compositoras judías. El evento además tuvo lugar en el *Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto* en el *Teatro Auditorio Revellín*. En el concierto además había varias colaboraciones con proyectos educativos como el programa *MUS-E* y alumnos de escuelas. El Foro Cultural de Austria es

una organización de Austria en intercambio con España y Andorra, que tiene como fin el diálogo intercultural e interreligioso y también de fomentar la presencia artística de mujeres.¹³³

“Y para nosotros es, forma parte del mismo trabajo. Esta mañana se ha reproducido en escena una frase de nuestro fundador, del gran violinista y humanista Yehudi Menuhin, que dice en una clase de música no tiene cabida el racismo, la intolerancia, la tortura, la discriminación y eso es lo que nosotros creemos que afortunadamente forma parte de la Europa que hemos creído en paz por primera vez desde hace más que 60 años y en la que España está muy presente y participando, también con Austria y verdaderamente se trata no solamente de hacer un recuerdo, a esa dimensión trágica de nuestra historia, a las víctimas del Holocausto, sino también pensando en el futuro, pensando en aquellas y aquellos que tienen que continuar con esa historia positiva que estamos construyendo y eso son las niñas y los niños y por eso para nosotros la experiencia de Ceuta, una ciudad que es un crisol y una encrucijada de culturas, de filosofías y de religiones, por eso por nosotros Ceuta es un parte muy importante de nuestro compromiso.”¹³⁴ (Fundación Yehudi Menuhin)

Otro evento en el Teatro Auditorio Revllín el 29 de septiembre 2017 fue el de la *ONG Enfermos sin fronteras en colaboración con el Centro Cultural Al Idrissi y la Ciudad Autónoma de Ceuta*. En el evento participaron el grupo de malabarismo deportivo Intihad Andalus Tanger y los humoristas Yamal y Nordin, el Grupo Azzohor y Buchra Kasmi.¹³⁵

“ENFERMOS SIN FRONTERAS es una asociación que apuesta por mejorar las condiciones de vida de aquellos que lo necesitan, independientemente de su [...] ideología o nacionalidad. En los últimos años ha centrado su apoyo en la población infantil, haciendo posible que niños que necesitan de forma urgente ser operados tengan esa oportunidad.”¹³⁶

¹³³ <https://www.teatrorevellin.es/ariela-compositoras-judias/>, <https://www.youtube.com/watch?v=nJlzyQw1H84>: publicado el 29.01.2018

¹³⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=HNK00PbKyBM> publicado el 28.02.2018

¹³⁵ Véase: <https://www.teatrorevellin.es/festival-benefico-a-favor-de-de-la-ong-enfermos-sin-fronteras/>

¹³⁶ <https://www.teatrorevellin.es/festival-benefico-a-favor-de-de-la-ong-enfermos-sin-fronteras/>

Ilustración 70: Fotografía Teatro Auditorio Revellín¹³⁷

Ilustración 71: Fotografía, Teatro Auditorio Revellín, Cornelia Eiter

137 <http://turismoparatodosceuta.blogviajes.com/1454572947/teatro-auditorio-revellin/> 04.02.2016

Película documental – Samba, un nombre borrado

La película tiene como motivo la tragedia del Tarajal del 6 de febrero de 2014 cuando murieron quince personas al tratar de llegar a Ceuta para llegar a Europa. Un hombre de ellos se llamaba Samba y viene del mismo pueblo que Mahmoud, el protagonista del documental. Mahmoud llegó a Ceuta en 2005, cuando también hubo violencia en la frontera y murieron personas, en esta época el director Mariano Agudo ya había conocido a Mahmoud. Después Mahmoud se fue a Sevilla y allí trabajó como carpintero, Mariano y él se hicieron amigos. Juntos decidieron de hacer el trayecto a la inversa – de España a Senegal - con todo el equipo filmico del director y rodear de este viaje un documental. El plan de Mahmoud y Mariano era contar a la familia de Samba qué había pasado a su hijo para que no fuera un nombre borrado -como pasó con otras personas - del que nadie sabe algo. La película sobre todo querían hacer para publicarla, para que así más gente se diera cuenta de las crueldades que estuvieron y están pasando allí.¹³⁸

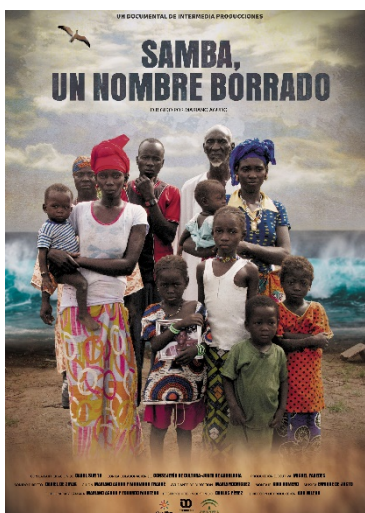

Ilustración 72: Cartel de la película¹³⁹

¹³⁸ Véase: <http://filmand.es/mariano-agudo-y-la-odisea-inversa-de-samba-un-nombre-borrado/> 5.11.2017
<http://intermediaproducciones.com/portfolio/un-nombre-borrado/> Copyright © Intermedia Producciones
<https://vimeo.com/204333375>

¹³⁹ Véase: <http://intermediaproducciones.com/portfolio/un-nombre-borrado/> Copyright © Intermedia Producciones

“Con Samba, un nombre borrado, el sevillano Mariano Agudo (Intermedia Producciones), ante todo, denuncia la tragedia que tuvo lugar en la playa de El Tarajal (Ceuta) en febrero de 2014. Y la impunidad. Quince muertos y un número indefinido de desaparecidos que se van quedando en el olvido.

“Se ahogaron en una zona donde el agua mide alrededor de un metro cuarenta”, cuenta Mariano Agudo, “está claro que algo tuvo que ver el uso de material antidisturbios, como balas de goma y botes de humo”. (cita de Mariano Agudo)

Sin embargo, a pesar de los videos y testimonios que apoyan esta versión, aún no se han asumido responsabilidades. Aquel día en el Tarajal intentaron pasar unas 200 personas, 15 murieron en el intento tras la intervención de la Guardia Civil, 23 migrantes llegaron a pisar tierra española y fueron directamente entregados a la policía marroquí, de los demás nada se sabe. “Hay muchas violaciones de derechos humanos en esta historia”, denuncia Agudo, “empezando por la omisión del deber de socorro, hasta la negación del visado a las familias para visitar las tumbas”.¹⁴⁰

¹⁴⁰ <https://www.elsaltodiario.com/cine/cine-tragedia-samba-historia-borrada> publicado el 21.11.2017 (19.04.2018)

6 Limitaciones - Arte y arteterapia

El arte puede ser o desarrollarse como una medida de orientación y ayuda, una manera de expresión, tanto para los artistas y los que experimentan en el ámbito del arte, como para los que hacen sus primeras experiencias en el arte, para los que disfrutan del arte - para los que son espectadores, observadores u oyentes. El arte en este sentido puede ser guía, abrir nuevas vías y caminos en los seres humanos. Además, se puede presentar como puente entre el ser humano y su mundo espiritual, mental e intelectual. ¿Cabe preguntarse, qué es lo que le da al arte la capacidad de tener tantos efectos en los seres humanos? Una posible respuesta sería que es su relación con el tiempo, está el pasado, el presente y el futuro. Cuando alguien da forma a algo a través de un trabajo creativo puede estar algo de su pasado con lo que trata, pero también está – por lo menos en el momento en el que la persona lo hace – el presente y está el devenir y puede estar el futuro y algo hasta este punto aún desconocido. Se dice que la persona que da forma a algo puede ser vista como persona creadora, pero esto solo en parte es correcto, más bien puede ser entendido entre las tensiones de lo recibido, lo percibido e incluso lo sufrido, pero también con el afán hacia el devenir y el futuro, es acá donde surge algo nuevo. En cuanto al arteterapia está señalado que una persona que está enferma también tiene que enfrentarse a situaciones parecidas a las que se enfrenta una persona que da forma a algo. La persona enferma tomando la medida del arte como terapia puede tratar con su pasado, pero no puede dejarse llevar y menos aún sumergir en la pasividad, sino también debe mirar hacia adelante. Esto en el arteterapia igual puede pasar a través de la creación o el devenir de algo nuevo o de una manera de vivir más orientada hacia el futuro. Así la persona en arteterapia o la persona creadora y el artista con sus propios actos, sus obras, su vida, su alegría y sufrimiento contribuye en llevar movimiento y desarrollo en el mundo y los demás.¹⁴¹

En el ámbito del arte hay múltiples maneras de trabajo artístico, hay artistas que hacen sus obras, es decir, por ejemplo, sus poemas, sus cuadros, sus piezas musicales, dentro de pocos días y otros que en el camino hacen innumerables esbozos e intentos. Una circunstancia que demuestra una diferencia entre el arteterapia y el arte per se puede ser que en el arteterapia es menos importante la forma y el resultado de la obra, sino mucho más importante el desarrollo y el proceso mientras surge algo. Aunque también se puede argumentar que en el arte

¹⁴¹ Véase: Treichler:1996: 68-69

contemporáneo la idea o el concepto de la obra muchas veces son de suma importancia y la forma material es menos importante.¹⁴²

Generalmente, hay muchísimas posibilidades en el ámbito del arteterapia para personas enfermas de distintas maneras y para personas traumatizadas, pero esto sería objeto de otra observación más profunda en este ámbito.

¹⁴² Véase: Treichler: 1996: 75 - 76

7 Conclusión

Para llegar a la conclusión volvemos a repetir las preguntas de investigación cuales, a saber son o:

¿Cuáles son las peculiaridades y las posibilidades del arte en Ceuta causadas por las circunstancias locales y problemáticas locales? ¿Cuál es la realidad vital de Ceuta y cuáles efectos tiene?

En Ceuta se sitúa la frontera – artificial y terrestre - entre España y Marruecos. Se denomina esta frontera reiteradas ocasiones como un “punto geoestratégico entre el Atlántico y el Mediterráneo”.

Esta frontera se encuentra a las afueras de la ciudad, pero en su morfología encontramos vallas y restricciones en muchas partes de la ciudad. La fuerte presencia policial y militar en la ciudad que puede verse en cualquier ámbito de Ceuta hace que pueda ser vista esta como una ciudad con unas características muy peculiares y visibles dentro de la política de seguridad del estado español. Por ello, Ceuta puede entenderse en un primer golpe de vista como una ciudad militarizada.

En el discurso político ya desde hace décadas existe la opinión de que Ceuta y Melilla “*son anacrónicas y relictos coloniales.*” Esta afirmación tiene su razón de ser y es entendible desde muchos puntos de vista, sin embargo, el *statu quo* en Ceuta muy probablemente se va a mantener igual por varias razones, tanto culturales, económicas o estratégicas. Marruecos continuamente reivindica ambas ciudades como territorio suyo, mientras España subraya que estas ciudades ya desde hace siglos son parte de España, la gran mayoría de la ciudadanía ceutí – sin importar cuál lengua o cuáles lenguas tengan como lengua materna “se siente española o de identidad múltiple.”

Es conocido y también se visibiliza en esta investigación que la situación sociocultural y socioeconómica en la ciudad es complicada por varios motivos. Ceuta cuenta con una de las tasas más altas de abandono escolar, además de las tasas más altas de desempleo de toda España. En la frontera por un lado hay la migración flotante, una migración diaria por fines laborales, comercio o para visitar familiares, por otro lado, existe la migración de los refugiados, con prevalencia actual de la migración subsahariana; son personas que por situaciones precarias e

inestables quieren migrar a España o a Europa a través de Marruecos – por el camino terrestre – o a través del Mediterráneo – por el camino marítimo. La migración flotante genera la saturación -y a veces el colapso- de la frontera terrestre entre Marruecos y Ceuta. Relacionado con este tipo de migración sobre todo llaman la atención las mujeres porteadoras, que trabajan bajo condiciones muy duras y malas, sujetando y porteando ingente cantidad de peso sobre sus espaldas para hacer comercio y ganar así algo de dinero para poder alimentar a sus familias. En cuanto a la migración de los refugiados se constata que ha habido graves violaciones de derechos humanos y que esta situación lejos de mejorar se mantiene o empeora al día de hoy. Hay organizaciones de derechos humanos y activistas que están continuamente denunciando estas violaciones y están reivindicando los derechos de las personas.

Aparte de esto, a diferencia con Melilla, en la ciudad también hay barrios más lejanos a la frontera en los cuales no se nota mucho lo que sucede en la frontera.

Dadas estas circunstancias específicas que se ha argumentado en esta investigación, se puede concluir que *la realidad vital en Ceuta* es tan amplia y compleja y que cuenta tanto con una impresionante riqueza, por ejemplo, por las cuantiosas culturas en la ciudad relativamente pequeña, como con muchísima complejidad, varias incomprendiones y problemáticas. Se confirmó la hipótesis que dichas circunstancias se reflejan y se manifiestan fuertemente en el ámbito del arte y de la vida cultural de la ciudad. No es tanto arte contemporáneo, ni mucho arte religioso lo que observamos en esta investigación, aunque claramente hay varios edificios con fines religiosos de todas las comunidades religiosas en la ciudad, son sobre todo obras de arte, que conllevan mensajes. Por ejemplo se puede ver *la ambigüedad* de Ceuta, *la sensibilidad* y *sensatez* del poeta en los *poemas de Mohamed*, se puede ver *la variedad* y *alegría* y *el camino hacia un mejor entendimiento entre todos* en los *cuadros de Antonio San Martín*, se puede ver *la multiculturalidad* en las *canciones de Sara Sae* y se refleja *la miseria de la frontera* tanto en la *obra de teatro Arizona* de *Juan Carlos Rubio*, como en la *película de Mariano Agudo Samba*, *un nombre borrado*. Hay un proyecto artístico en esta tesis que se dedica al trabajo de *concienciación o conmemoración*, *el concierto del grupo Ariela* y otro a hacer un proyecto artístico *defendiendo los derechos humanos*, *el concierto de Humood Alkhuder* y *el grupo de canto Alhouda*, *llamado voces por la humanidad*. En esta tesis era importante subrayar que no solo el arte muy conocido y con visibilidad dentro del campo artístico tiene mucho valor, sino algún poema, alguna obra que quizás nadie menos el artista haya visto antes puede tener mucha importancia y potencial, conmovier a otras personas o comunicar un mensaje que nos hace pensar sobre la condición ceutí. También hay varias organizaciones humanitarias como *Elin* y

Digmun Ceuta que se dedican a tareas muy importantes en Ceuta. El paisaje artístico en Ceuta y en sus alrededores es de una riqueza cultural sin igual y con una extensa potencialidad dentro del hecho creativo.

Como vemos, se dio prueba de que el arte de Ceuta o el arte relacionado con el ámbito vital de la ciudad es capaz de concienciar y de transmitir mensajes importantes, aunque en este punto cabe decir que esto claramente es una posibilidad del arte en todas partes. Señalar *las posibilidades del arte de concienciar y de reconciliar, del derecho a la paz y a la reconciliación* como fue expuesto anteriormente en este escrito es el propósito principal de esta tesis.

7.1 Resumen

El arte y la realidad vital en la zona fronteriza de Marruecos y España con enfoque a Ceuta/
Kunst und Lebensrealität an der Grenze von Marokko und Spanien mit Fokus auf Ceuta

En este documento, el carácter expresivo del arte debe ser representado y, por lo tanto, también la representación de realidades vitales a través del arte. Se asume que en la zona de Ceuta existe un entorno específico debido a las particulares condiciones históricas, situacionales y espaciales. Ceuta se encuentra en Marruecos, pero es un enclave español. Se hipotetiza que las intrincadas condiciones en el área fronteriza hispano-marroquí crean un arte distintivo.

Al principio, concepciones y funciones generales del arte son mostradas y también cómo el arte puede ser considerado como una expresión de la personalidad. Se señala tendencias, expresiones y posibilidades políticas y no políticas del arte. La hipótesis quiere ser comprobada con contribuciones u obras de artistas, como poemas, canciones y pinturas. Además, la tesis contiene entrevistas con ceutíes o personas relacionadas con la ciudad, porque la autora anteriormente participó en un viaje de investigación del Instituto de Filología Románica de la Universidad de Viena en febrero y marzo de 2017. La tesis de diploma fue escrita en español.

7.2 Zusammenfassung

Kunst und Lebensrealität an der Grenze von Marokko und Spanien mit Fokus auf Ceuta / El arte y la realidad vital en la zona fronteriza de Marruecos y España con enfoque a Ceuta

In diesem Schriftstück soll der expressive Charakter der Kunst dargestellt werden und damit auch die Verdeutlichung von Lebensrealitäten durch Kunst. Es wird angenommen, dass in dem Gebiet von Ceuta aufgrund der historischen, situativen und räumlichen Gegebenheiten ein spezielles Umfeld vorliegt. Ceuta liegt in Marokko, ist allerdings eine spanische Enklave. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass durch die komplizierten Gegebenheiten im spanisch-marokkanischen Grenzraum eine charakteristische Kunst entsteht.

Anfangs werden Kunstbegriffe und Kunstfunktionen allgemein aufgezeigt und auch gezeigt, wie Kunst als Ausdruck der Persönlichkeit gilt. Es wird über politische und nicht-politische Tendenzen, Ausdrucksweisen und Möglichkeiten in der Kunst geschrieben. Die in den Raum gestellten Hypothesen sollten mit Beiträgen von Künstlerinnen und Künstlern – wie Gedichten, Liedern oder Bildern – verdeutlicht werden. Außerdem beinhaltet die Diplomarbeit zur empirischen Verdeutlichung Interviews mit Personen, die in Ceuta leben, da die Autorin im Februar und März 2017 an einer Forschungsreise des Instituts der Romanistik der Universität Wien teilgenommen hat. Die Diplomarbeit wurde auf Spanisch verfasst.

7.3 Abstract

Art and living realities on the border of Morocco and Spain with the focus on Ceuta.

In this document, the expressive character of the art is aimed at being presented, and thus the elucidation of living realities conveyed through art. It is assumed that the area of Ceuta is very special due to situational, historical and geographical conditions. Ceuta is located in Morocco, where it is a Spanish enclave.

It is hypothesised that due to complex conditions in this Spanish-Moroccan area a very special and characteristic kind of art is evolving.

The document starts with general concepts and functions of art and continues to show art as a personal mode of expression. Both political and non-political tendencies, expressions and possibilities through art are elaborated.

The hypotheses raised are being displayed by contributions of artists like poems, songs or paintings. Furthermore, this document emphasises empirically what is being maintained by interviews of people living in the area of Ceuta, taken by the author of this document in the course of a research expedition in February and March 2017, launched by the Romance Institute of the University of Vienna/ Austria.

This document has been written in Spanish.

8 Apéndice

8.1 Referencias bibliográficas

Aristoteles, *Poetik*, Griechisch/ Deutsch, traducido y editado de Manfred Fuhrmann, Philipp Reclam GmbH jun., Stuttgart: 1982, p. 5-19

Blair, Sheila y Bloom Jonathan, *Irak, Iran und Ägypten (8. – 13. Jh.): Die Abbasiden und ihre Nachfolger: in* Hattstein, Markus y Delius, Peter, Islam Kunst und Architektur, Könemann Verlag: Köln: 2000, p. 124-125

Benjamin, Walter, *la obra de arte en la época de su representación mecánica*, cuarta edición, Casmiro libros: Madrid: 2013, p. 11-12

Busch, Werner, (editor) *Funkkolleg Kunst, Eine Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen*, Kemp, Kimpel, Suckale, R. Piper GmbH & Co. KG: München: 1987, p. 1-31, 183-188

Carlos Arce, Javier de Lucas, Diego Boza, Elsa Tyszler, Cristina Fuentes y Rafael Lara, Coordinación: Rafael Lara, *Derechos Humanos en la Frontera Sur 2016*, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA, Sevilla: 2016, p. 11-15

Castells, Manuel, *La era de la información, economía, sociedad y cultura, el poder de la identidad*, tercera edición en español, siglo veintiuno editores: Mexico D.F. : 2001, p. 29-31

Danto, Arthur C., *El abuso de la belleza*, Paidós Ibérica: Barcelona: 2005, p. 55-63

Dalmau, Martínez Rubén, *arte, derecho y el derecho al arte, art, law and the right to law*, Revista Derecho del Estado n.º 32, enero-junio de 2014, p. 35-38

Ferrer-Gallardo, Xavier, Planet-Contreras, Ana, *Ceuta and Melilla: Euro-African Borderscapes*, en *Agora-Magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken*, 28/4, AD Mercurius: Almere: 2012, 32-36, versión en inglés pag. 1-4

Fuentes, Cristina y Equipo de investigación y trabajo de campo:
Ana Rosado, Blanca Goenechea, Cristina Fuentes y Cristina Serván
Investigadora Principal: Cristina Fuentes. OARS del MED. UGR, *Respeto y dignidad para las mujeres marroquíes que portan mercancías en la frontera de Marruecos y Ceuta*,
Área de Solidaridad Internacional, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía: Sevilla
Octubre 2016, pag. 51-67 (también se encuentra en
http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/cooperacion_internacional/destacados/informe-mujeres-portan-mercancias-apdha.pdf)

Findlay, Michael, *Vom Wert der Kunst*, Prestel Verlag: München: 2012, p. 13-39

Hauser, Arnold, *Kunst und Gesellschaft*, Verlag C.H. Beck: München 1973, p. 27-32

Hess, Sabine, *Globalisierte Hausarbeit. Au-pair als Migrationsstrategie von Frauen aus Osteuropa. Geschlecht und Gesellschaft*. Wiesbaden: 2005, p. 136

Lehner, Erich, *Ideen und Konzepte der Architektur in außereuropäischen Kulturen*, Neuer Wissenschaftlicher Verlag GmbH: Wien/Graz: 2006, p. 98

Lutz, Helma, *Transnationalität im Haushalt* in: Gather, Claudia, Birgit Geissler und Maria S. Rerrich. *Weltmarkt Privathaushalt. Bezahlte Hausarbeit im globalen Wandel*. Verlag: Westfälisches Dampfboot: Münster: 2002, p. 86-87

Kaufmann, Christian, (editor: *Claus Volkenandt*) *Kunstgeschichte und Weltgegenwartskunst*, Reimer Verlag: Berlin: 2004, p. 87

Knoerrich Aldabo, Isabel A., *Dialectologia et Geolinguistica*, Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (editora van Nahl, Astrid,) *When Spain meets Morocco: discourses, language choices and linguistic policy in Ceuta and Melilla*, Noviembre 2011 DOI: 10.1515/dig.2011.005, p. 103-104

Kremnitz, Georg, *Mehrsprachigkeit in der Literatur, ein kommunikationssoziologischer Überblick*, 2. Erweiterte Auflage, Praesens Verlag: Wien: 2015, p. 84-89

Mayring, Philipp, *Einführung in die qualitative Sozialforschung, eine Anleitung zum qualitativen Denken*, Beltz Verlag: Weinheim und Basel: 2002, sexta edición 2016, p. 67-101

Michell, George, *Hindu Art and Architecture*, Thames and Hudson: London: 2000, p. 17-19

Neumaier, Otto, *Vom Ende der Kunst*, La Linea: Salzburg: 1997, p. 22-44

Ortega y Gasset, José, *Obras Completas, Gesammelte Werke, Über den Blickwinkel in der Kunst*, Deutsche Verlagsanstalt GmbH Stuttgart :1950, p. 321-323

Real Academia de la Lengua Española

Rothschild, Walter L., *Der Honig und der Stachel*, Das Judentum – erklärt für alle, die mehr wissen wollen, Gütersloher Verlagshaus en Verlagsgruppe Random House GmbH: München, p. 25-26

Sennett, Richard en Castells, Manuel, *La era de la información, economía, sociedad y cultura, el poder de la identidad*, tercera edición en español, siglo veintiuno editores: Mexico D.F.: 2001, p. 30

Treichler, Markus, *Mensch-Kunst-Therapie*, Anthropologische, medizinische und therapeutische Grundlagen der Kunsttherapien, Verlag Urachhaus GmbH, Stuttgart: 1996: p. 68-76

<https://www.youtube.com/watch?v=w2C7uu-dVuk>, vídeo publicado el 22.02.2016, Los Quijotes del Estrecho – la fosa común del Estrecho (09.04.2018)

<https://www.youtube.com/watch?v=jW7eRiZMKP0>, vídeo publicado 07.03.2017, El Quijote del Estrecho – no soy (09.04.2018)

<https://www.youtube.com/watch?v=KmGTFojfjek>, vídeo publicado 06.02.2016, Los Quijotes del Estrecho, Presentación (09.04.2017)

<https://www.youtube.com/watch?v=l4DOwKJSXZg>, vídeo publicado el 9.12.2015, Comunidad Israelita de Ceuta – Janucá 2015, imagen en el minuto 1:30 (09.04.2018)

<https://www.youtube.com/watch?v=75LjI3zs7iM&t=27s>, La comunidad judía celebra la fiesta de las luces, publicado el 17.12.2014, imagen el minuto 1:29 (09.04.2018)

<https://www.youtube.com/watch?v=ks4tu26mmnU&feature=youtu.be>, vídeo publicado el 23.04.2007; Ginés Serrán: Monument to peace in the world: Hercules unites the pillars (09.04.2018)

<https://www.youtube.com/watch?v=HNK00PbKyBM>, vídeo publicado el 28.02.2018, Ariela. Mujeres compositoras (09.04.2018)

Antonio Campoamor Barredo y el gabinete de prensa de Ceuta, véase note de pie 113

<https://www.teatrorevellin.es/voces-por-la-humanidad>

<https://www.teatrorevellin.es/festival-benefico-a-favor-de-de-la-ong-enfermos-sin-fronteras/>

<https://www.teatrorevellin.es/ariela-compositoras-judias/>

<https://www.teatrorevellin.es/arizona/>

<http://www.ceuta.es/ceuta/cultura/2826-arizona-2>

<http://elpueblodeceuta.es/not/28208/la-comunidad-gitana-de-ceuta-celebra-este-sabado-el-dia-internacional-del-pueblo-gitano> publicado el 03.04.2018 (19.05.2018)

<http://elpueblodeceuta.es/not/18135/dia-internacional-del-pueblo-gitano/> publicado el 09.04.2017 (19.05.2018)

<http://turismoparatodosceuta.blogviajes.com/1454572947/teatro-auditorio-revellin/> publicado el 04.02.2016 (16.04.2018)

<https://www.elsaltodiario.com/cine/cine-tragedia-samba-historia-borrada> publicado el 21.11.2017 (19.04.2018)

<http://www.ceutaldia.com/articulo/en-comunidad/mohamed-lleva-voz-frontera-ceuta-marruecos-encuentro-internacional-alarm-phone-tunez/20170925210628166746.html> publicado el 25.09.2017 (16.04.2018)

https://www.eldiario.es/desalambre/aniversario-tragedia-Tarajal-Ceuta-olvidamos_0_736326682.html publicado el 03.02.2018 (16.04.2018)

<https://alarmphone.org/en/2018/02/06/entering-2018-mediterranean-migration-struggles-continue/> 26.02.2018 (06.04.2018)

<https://alarmphone.org/de/2016/01/25/callout-for-transnational-actions-on-the-6th-february-2016-3/> 25.1.2016 (06.04.2018)

https://elpais.com/elpais/2010/11/17/actualidad/1289985423_850215.html / Ignacio Cembrero/ 17.11.2010 (15.04.2018)

<https://elfarodeceuta.es/la-comunidad-hebrea-de-ceuta-celebra-a-partir-de-hoy-el-ros-hashana/> Redacción | 28/09/2011 | Cultura y Tradiciones, Noticias publicado el 28.09. 2011 (15.04.2018)

<http://elpueblodeceuta.es/not/23545/la-comunidad-hindu-celebra-hoy-el-dia-grande-del-diwali/> | J. M. Rincón 19.10.2017 (15.04.2018)

<https://elfarodeceuta.es/arizona-invita-reflexionar/> El Faro Redacción | 18/02/2017 | Cultura y Tradiciones | (09.04.2018)

<https://elfarodeceuta.es/concierto-benefico-voces-humanidad/> El Faro | 24/02/2018 | Cultura y Tradiciones, Noticias (09.04.2018)

<https://elfarodeceuta.es/mueren-dos-subsaharianas-nafragio-embarcacion/> El Faro | Carmen Echarri / 03/03/2018 | Frontera e Inmigración, Marítima y Transportes, Noticias (09.04.2018)

<https://elfarodeceuta.es/temporal-levante-afecta-ya-la-linea-maritima-del-estrecho/> El Faro | M.A. | 19/02/2017 (09.04.2017)

<https://www.apdha.org/apdha-denuncia-trato-denigrante-y-caos-frontera-ceuta/> 22.12.2017 (09.04. 2018)

<http://filmand.es/mariano-agudo-y-la-odisea-inversa-de-samba-un-nombre-borrado/> Alejandro Ávila 5.11.2017 (09.04.2018)

<http://intermediaproducciones.com/portfolio/un-nombre-borrado/> Octubre 2017 Copyright © Intermedia Producciones (09.04.2018)

<https://vimeo.com/204333375> Intermedia Producciones publicado el 16.02.2017 (09.04.2018)

8.2 Entrevistas

Entrevista Mohamed Chaboun Mohamed

Entrevista Antonio San Martín Castaño

Entrevista Ernesto Saenz

Entrevista Pedro Orozco Tristán

Entrevista José Antonio García Iñigo

Entrevista/Grabación Juan Miguel Armuña

Correo electrónico Nieves Cruzado

Entrevista telefónica Juan Carlos Rubio

Entrevista Mohamed Faitah

Entrevista Reduan Mohamed Jalid

Correo electrónico Amelia Laorden Vélez

Entrevista Grabación Sara Sae

Conversaciones con refugiados

8.3 Iconografía

Ilustración 1: Grabado en cobre, Anbetung der Hirten. (adoración de los pastores); Hendrik Goltzius, primer estado antes de 1615, (1. Zustand. Vor 1615.) Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz.....	11
Ilustración 2: Fotografía, Mezquita principal de Ceuta, Cornelia Eiter	17
Ilustración 3: Fotografía, en la mezquita, Cornelia Eiter	17
Ilustración 4: Fotografía, en el templo hindú, Cornelia Eiter.....	18
Ilustración 5: Fotografía, En el templo hindú, Cornelia Eiter	18
Ilustración 6: Fotografía, en la sinagoga, Cornelia Eiter	19
Ilustración 7: Acuarela, Menorah, Antonio San Martín.....	19
Ilustración 8: Fotografía, en la sinagoga, Cornelia Eiter	19
Ilustración 9: Captura de pantalla del video Comunidad Israelita de Ceuta, Januká 2015, minuto 1,30 iluminación de Januká en las calles de Ceuta.....	19
Ilustración 10: Captura de pantalla del video La comunidad judía celebra la fiesta de las luces, minuto 1:29.....	20
Ilustración 11: Fotografía, Las torres de la catedral de Ceuta vista desde Plaza de África, Antonio San Martín	20
Ilustración 12: Fotografía, una vista lateral a la catedral, desde la calle Jáudenes, Antonio San Martín	20
Ilustración 13: The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths, 1967, Bruce Nauman, Philadelphia Museum of Art, 149.9 x 139.7 x 5.1 cm, signo en la pared o la ventana (window or wall sign).....	28
Ilustración 14: Mapa.....	49
Ilustración 15: Fotografía, vista a la península de Ceuta desde arriba, Verena Hanco	49
Ilustración 16: Mapa.....	50
Ilustración 17: Fotografía de la frontera, grupo de investigación.....	52
Ilustración 18: Fotografía del C.E.T.I., grupo de investigación	56
Ilustración 19: Fotografías del C.E.T.I., grupo de investigación.....	56
Ilustración 20: Fotografía, del artículo borderscapes	60
Ilustración 21: Fotografía, mujeres porteadoras, Cristina Fuentes.....	61
Ilustración 22: Fotografía, Porteadora por cuenta propia que saca la mercancía en bolsas por la frontera del Tarajal. Fuente: Fotografía realizada por el equipo investigador de la APDHA. .	61

Ilustración 23:Fotografía/cartel, APDHA (Asociación Pro Derechos humanos de Andalucía) denuncia el “trato denigrante” a las personas que portan mercancías y el “caos absoluto” en la frontera de Ceuta	62
Ilustración 24: Cartel, acciones transnacionales 6F	62
Ilustración 25: Fotografía, una manifestación en Ceuta	63
Ilustración 26: Fotografía y anuncio, Alarm Phone.....	64
Ilustración 27: Acuarela, Travesía, Antonio San Martín Castaño.....	91
Ilustración 28: Acuarela, Babel de Antonio San Martín Castaño	92
Ilustración 29: Acuarela, Babel, Antonio San Martín Castaño.....	93
Ilustración 30: Acuarela, Babel, Antonio San Martín Castaño.....	94
Ilustración 31: Acuarela, el Valle de la Esperanza, Antonio San Martín Castaño	95
Ilustración 32: Acuarela, Paisaje, Antonio San Martín Castaño.....	96
Ilustración 33: Acuarela, Paisaje, Antonio San Martín Castaño.....	96
Ilustración 34: Acuarela, Paisaje, Antonio San Martín Castaño.....	97
Ilustración 35: Acuarela, Puente nº1, Antonio San Martín Castaño	97
Ilustración 36: Acuarela, Menorah, Antonio San Martín Castaño.....	98
Ilustración 37: Acuarela, Pórtico, Antonio San Martín Castaño	99
Ilustración 38: Acuarela, Tres Signos, Antonio San Martín Castaño	99
Ilustración 39: Acrílico sobre lienzo, Punta Almina, paisaje de Ceuta, Amelia Laorden.....	100
Ilustración 40: Ólea sobre lienzo, Medina, Amelia Laorden.....	100
Ilustración 41: Acuarela, Benzú, Pedro Orozco Tristán	101
Ilustración 42: Acuarela, Benzú, Pedro Orozco Tristán	101
Ilustración 43: Fotografía, valla en la zona de Benzú-Benyunes, Ceuta, equipo investigador de la APDHA.....	102
Ilustración 44: Fotografía, El Príncipe, Cornelia Eiter	102
Ilustración 45: Acuarela, Pedro Orozco Tristán, sin título	103
Ilustración 46: Fotografía, las columnas de Hércules, Verena Hanko.....	104
Ilustración 47: Playa en las columnas de Hércules, Pedro Orozco Tristán	105
Ilustración 48: Sol Sur, Pedro Orozco Tristán	105
Ilustración 49: Acuarela, baluarte de la bandera, Pedro Orozco Tristán	106
Ilustración 50: Acuarela, paseo del foso del agua, Pedro Orozco Tristán	106
Ilustración 51: Acuarela, Síntesis a Color, Pedro Orozco Tristán	106
Ilustración 52: Acuarela, Síntesis, Pedro Orozco Tristán	106
Ilustración 53: Acuarela, Recinto, Pedro Orozco Tristán	106

Ilustración 54: Acuarela, Gran Vía, Pedro Orozco Tristán.....	107
Ilustración 55: Acuarela, Pedro Orozco Tristán, Plaza de África.....	107
Ilustración 56: Acuarela, Pedro Orozco Tristán, El Creta en Ceuta (Interpretación) Aquí se ve como llega la mercancía a Ceuta	108
Ilustración 57: Acuarela, Pedro Orozco Tristán (el puerto, sin título).....	108
Ilustración 58: Acuarela, Pedro Orozco Tristán, Calamocarro	108
Ilustración 59: Acuarela, Pedro Orozco Tristán, Calamocarro.....	108
Ilustración 60: Acuarela., Pedro Orozco Tristán, Patera.....	109
Ilustración 61: Imagen del video la fosa común del Estrecho, min 0:02, Los Quijotes del Estrecho	109
Ilustración 62: Imagen del video la fosa común del Estrecho, min 1:50, Los Quijotes del Estrecho	110
Ilustración 63: Imagen del video yo soy 0:40.....	113
Ilustración 64: CD Sara Sae.....	115
Ilustración 65: CD Sara Sae.....	115
Ilustración 66: Fotografía del periódico Faro, la obra de teatro Arizona en Ceuta	118
Ilustración 67: Fragmento de la obra de teatro	118
Ilustración 68: Cartel, Concierto voces por la Humanidad	119
Ilustración 69: Mensaje, traducción Yazan Zeina.....	120
Ilustración 70: Fotografía Teatro Auditorio Revellín	122
Ilustración 71: Fotografía, Teatro Auditorio Revellín, Cornelia Eiter.....	122
Ilustración 72: Cartel de la película.....	123