

El arte como reflejo de la realidad vital en la zona fronteriza de España y Marruecos: con enfoque a Ceuta

Cornelia EITER, Viena

Trasfondo de la investigación y método de investigación

La manera de investigar en gran parte fue el método cualitativo. Las investigadoras y los investigadores hicieron entrevistas con la gente en Ceuta y observaron las circunstancias vitales en la ciudad de Tetuán. La autora habló, por ejemplo, con un poeta ceutí y con algunos pintores y en concreto con una pintora que vive en Ceuta. Ellos le contaron sus impresiones sobre la vida en la ciudad y sus sentimientos hacia ella y cómo influye en su arte. Además, también hizo entrevistas con responsables del ámbito cultural en el ayuntamiento de Ceuta y en el teatro de la ciudad, con activistas y defensores de derechos humanos, con refugiados y con más personas relacionadas con el ámbito de arte de dicha zona.

Trasfondo teórico

El marco teórico de la investigación son teorías de identidad,¹ teorías sociológicas referidas a la realidad social de allí, cuestiones políticas, culturales, geográficas e históricas y temáticas en el ámbito del arte. Kremnitz señala que el concepto de identidad viene de la matemática y la lógica, donde es una entidad fija, mientras que en la psicología individual y social o en otras ciencias sociales es una entidad en continuidad que conlleva como característica constituyente el cambio y el desarrollo personal. Hay diferentes componentes dentro de las identidades de personas. Estos componentes pueden variar con el paso del tiempo. Algunos componentes que contribuyen a la identidad de una persona son: el sexo, las lenguas que habla y la confesión religiosa entre otros. Como vemos, estos componentes o dimensiones pueden cambiar si una persona, por ejemplo, cambia de sexo o confesión religiosa o aprende nuevas

¹ Véase: Kremnitz 2015: 84-89.

lenguas. Cabe decir que hoy en día el concepto de la identidad múltiple es el más adecuado y válido.²

Según los resultados de dicha investigación la población ceutí cuenta con una identidad múltiple en cuanto a su población, sus distintas lenguas y religiones. Continuamente hay diversas influencias e interacciones, lo que es causa de diversidad tanto en la identidad individual de mucha gente, como en la identidad colectiva de los ceutíes. Es así por esta simple razón de que en una ciudad relativamente pequeña que cuenta con aproximadamente 85.000 habitantes, vive gente de por lo menos cuatro religiones distintas: musulmanes, cristianos, judíos sefardíes e hindúes. Asimismo, vive gente sin confesión religiosa, personas de distintos lugares como Marruecos, España, pero también de otros países. Además, constantemente llegan personas de diferentes lugares del mundo en busca de refugio, aunque no con el afán de quedarse en Ceuta, sino para tratar de seguir sus caminos. Es obvio que la frontera tiene efectos en las circunstancias vitales, incluso en la vida cotidiana de las personas que viven en la ciudad. Esto causa, por ejemplo, cierto tipo de sensación de aislamiento - sobre todo en combinación con la frontera natural del mar - y por el tráfico diario en la frontera, por solo mencionar algunos aspectos.

“[...] Bueno, 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

² *Ibíd.*

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 di cuenta que había que abrirse hacia Marruecos porque allí hay un mundo por descubrir, gente fantástica, instituciones que están dispuestas 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.”³

Las afirmaciones del pintor muestran que la realidad vital de Ceuta es complicada y que hay mucha incertidumbre en la vida de la gente. Ceuta pertenece a España con el estatuto de ciudad autónoma y puerto franco, lo que le confiere la condición paradójica de estar y no estar en España al mismo tiempo. Por otro lado, la ciudad está situada en pleno continente africano. Dichas circunstancias condicionan la complicada relación política entre Marruecos y España. En general la situación de la ciudad puede además causar cierto sentimiento de aislamiento por la frontera y por la dependencia de factores externos como el clima y el mar. El grupo de investigación pudo comprobar este fenómeno de la dependencia del clima y del transporte marítimo durante su estancia porque hubo una tormenta y el tráfico marítimo entre Ceuta y la península española durante tres días estuvo cortado. Antonio San Martín manifiesta que también se puede aprovechar de las circunstancias y de la ubicación de Ceuta abriéndose hacia Marruecos y disfrutando de sus posibilidades.

Entrando más profundamente en el ámbito del arte, se pueden notar ciertas posibilidades de reflexión en el arte y en la creación artística. Este fenómeno se puede observar tanto en el/la propio/a artista como en el espectador de obras artísticas. A través del entendimiento o pensamiento crítico y dialógico se puede llegar a averiguar y aprender sobre lo conocido y lo desconocido.⁴ Dicha manera de tratar con el arte puede abrir nuevas vías y maneras de pensar en el ámbito de las ciencias y además puede contribuir a buscar soluciones para problemas globales. El poeta Mohamed Chaboun Mohamed afirma que las circunstancias vitales de la ciudad se reflejan en su

³ Entrevista San Martín Castaño 2017.

⁴ Véase: Kaufmann, Christian 2004: 87.

obra, en este caso en sus poemas. Sin embargo, sostiene que en Ceuta es difícil que el arte “supere algo” o que contribuya a cambiar la complicada realidad vital de allí.

“[...] Porque es una ciudad en la que, desde un punto, del que me preocupo muy fuerte por algo, sabes que no tiene una superación artística, a pesar, sino que tiene una superación de trabajador. [sic] Tiene una superación de levantarte. Es decir, el arte, el arte, tiene digamos, ese, esa visión clara que solo reconoce el propio artista y que intenta expresar. Tengo muy clara la visión de mi vida y la visión de mi lugar en el Mundo. Todo eso lo tengo muy claro. Si yo estuviera solo escribiría poemas pues “a ver la flor que crece” o “a ver el viento”, [sic] cosas que siempre están y que quizás todo el mundo ame. No, todo el mundo observa, pero sabes, no encuentro, no encuentro digamos, esa inspiración, una inspiración tranquila. Una inspiración joven, una inspiración de una persona que realmente está bien, sino la inspiración más fuerte que siento es como a partir de una fiebre, a partir de un exceso, un exceso de descontrol, sabes, por la propia ciudad y me hago muchas preguntas, sabes. En el sentido de qué es el ejército, qué significa trabajar, todo ese tipo de nociones, sabes, hay que tomar, yo las tomo desde el punto de vista artístico porque el arte subsana mi individualidad entre comillas, estoy solo para resolver estas cosas en mi visión, sabes. [...] me cuesta compartirla con otra gente de Ceuta porque no es solo compartirla, no es que no comparta la visión, sino no comparto el producto. Esos miles de poemas, siempre es el mismo poema, cambia, pero no puedo, no tengo, digamos, la franqueza o la voluntad de coger ese poema y ponerlo enfrente de Ceuta, confrontarlo, porque siempre pienso que es una ciudad que no tiene cambio, pero desde el punto de vista artístico uno puede estar toda la vida pensando en ella, porque es muy confusa, sabes, muy confusa, tú puedes hablar de este problema, por ejemplo, de las mujeres que vienen por la mañana a buscar trabajo, de los niños que están sentados en la calle sin nada que hacer [...]”⁵

“[...] Sabes es totalmente como el germen del colonialismo, sabes, muy fuerte, de allí te das cuenta como este problema de Ceuta es un problema de choques de civilización, de manera de incomprender [...] en la que hay una muralla aquí, una muralla entre el otro barrio, este barrio tiene

⁵ Entrevista Mohamed 2017.

que ver nada con otro barrio, vale, wow es una riqueza, wow, es una riqueza que te vuelve loco si tú estás dentro, es una riqueza para el que viene a ver la representación, porque para una persona que dice a lo mejor alguien me escucha hablando de Ceuta, me han dicho “wow Ceuta impresionante, no Mohamed”, pero impresionante porque ahora mismo la estoy dando como obra de arte, sabes, pero una vez que estés dentro de ella vas a ver que esa representación ya no tiene nada de representación. [...] te das cuenta de que no existe un arte social, [...] El arte social, por ejemplo, me refiero, a buscar una herramienta o buscar una manifestación o buscar, una parte, algo lógico, sabes y también hermoso que se ajusta a la vida de los demás o que no se ajuste, sino que venga a ajustar la vida de los demás sabes [...] entonces en ese sentido no, yo el arte lo rechazo muy fuertemente, quizás todo lo que hago es para mí, principalmente, pero no es mío. [...] Me gustaría compartirlo, me gustaría llegar a un momento en el que mi voz, en el que mi palabra, tuviera, digamos, la confianza y el coraje de decir... Yo puedo hablar de Ceuta con quien sea, cuántas veces estaba en el barco y yo con mi padre diciendo el problema de esta ciudad son los militares y decía yo, ellos me miraban con una cara para pelear [...]. “⁶

En estos párrafos de la entrevista se refleja que el poeta cree que la complicada realidad vital de Ceuta claramente tampoco puede ser solucionada o superada por el arte, pero que él mismo “subsana su individualidad” a través de su trabajo creativo. Aparte de esto, opina que es importante visualizar y comunicar las circunstancias de allí y que quiere seguir trabajando su voz poética. En la entrevista con el poeta se puede notar que el problema grave de Ceuta y sus alrededores desde hace siglos fue y aún sigue siendo el colonialismo. Ceuta fue parte de España, de Portugal y Marruecos la reivindica. Es una "frontera exterior" de Europa, donde se acumulan conflictos de todo tipo.

⁶ *Ibíd.*

Bibliografia

- Kaufmann, Christian, 2004. *Kunstgeschichte und Weltgegenwartskunst*. editor Volkenandt, Claus. Berlin: Dietrich Reimer Verlag GmbH.
- Kremnitz, Georg, 2015. *Mehrsprachigkeit in der Literatur, ein kommunikationssoziologischer Überblick*. Wien: Praesens Verlag.
- Mohamed Chaboun, Mohamed, 2017. *El poema Ceuta*.
- Mohamed Chaboun, Mohamed, 2020. *El soneto Ceuta*.
- Entrevista Mohamed Chaboun, Mohamed: 2021
- Entrevista Mohamed Chaboun, Mohamed, 2017 (0:23-2:42), (21:05-24:08)
- Entrevista San Martín Castaño, Antonio, 2017 (18:42-21:25)