

1

Art Against Silence- Introduction

Popular art and from the base of society is a great tool to address something that is not felt or seen, that is uncomfortable. Everywhere and for a very long time, it has served to subvert and criticize multiple oppressions. It raises society's attention on its own silences and shadows and exposes topics such as colonialism, marginalization or discrimination.

- Which ways of art do you think carry out this task?
- What social acceptance do they have?

Search for artists or pieces of work of each of the following types of art in your surroundings and analyze the social criticisms they make or the problems they make visible.

2

Art Against Silence- Art from the marginality and the subalternity

Visual art and photography have been key tools to make certain marginalized social contexts visible. Some people belonging to these communities have used the arts to show their own life and the one of their people, to express their values, their beliefs and their identity but also to claim their existence.

Examples of this are various Roma artists such as the photographer Jacques Léonard or the painter Helios Gómez.

Art Against Silence- Rap: a song from the streets

In the field of music, rap has been one of the genres most connected to the streets, activism and social criticism. Very often from the most impoverished and stigmatized neighborhoods have emerged artists who have channeled their anger, sadness and desire for change through their rhymes.

Female rappers from the global south have called out against sexism, transphobia, femicides, land exploitation, the colonial regime, capitalism and class society. Some names are Rebeca Lane (Guatemalan), Keny Arcana (French-Argentine), Shadia Mansour (British-Palestinian), Ana Tijoux (French-Chilean), Sonita Alizadeh (Afghan), Villano Antillano (Puerto Rican) among many others.

4

Art Against Silence- Muralism as a form of expression

Another main form of street art, or also considered within “urban culture”, is muralism. It uses the intervention in street walls to raise attention and condemn different aspects in society. It is a pictorial art which subverts public space and generates spaces or environments of popular memorials. It is carried out individually or collectively and some noted artist would be Bastardilla (Colombia), Claudia Tula (Mexico), Fitz Licuado (Uruguay), Erre (Colombia), Cristina Terzaghi (Argentina), Roc Blackblock (Spain), Boa Mistura (Spain) or Zapatista muralism (Mexico). Considered vandalism in most of Europe, muralism art has a long journey in Mexico and Latin America where it is valued as cultural heritage and as a powerful communication tool.

5

Art Against Silence- Dance as a form of cultural transmission of resistance

Another art of resistance is dance. In colonial contexts, the clandestine preservation of one's own culture has become a strong popular resistance. This anticolonial fight against cultural domination and acculturation is based on the transmission of one's own language, values or cultural expressions. This is the case of dances such as the Haka Maori or the Kalea and Beni in Africa.

Other dances such as capoeira (dance and martial art) or the Puerto Rican bomba carried out an elaborate code of anti-colonial resistance that black slaves created to pass on their culture of resistance in the clandestine one generation after another.

1

Art contra el silenci- Introducció

L'art popular i des de la base de la societat és una gran eina per a abordar allò que no se sent i no es veu, que és incòmode. A tot arreu i des de sempre, ha servit per a subvertir i criticar múltiples opressions. Crida l'atenció de la societat sobre els seus propis silencis i ombres, i exposa aspectes com el colonialisme, la marginalització o la discriminació.

- Quines formes d'art creus que realitzen aquesta tasca?
- Quina rebuda social tenen?

Busca artistes o obres de cada un dels següents tipus d'art al teu entorn, i analitza les crítiques socials que expressa o les problemàtiques que fa visibles.

2

Art contra el silenci- L'art des de la marginalitat i subalternitat

L'art visual i la fotografia han estat eines claus per a visibilitzar certs contextos socials marginalitzats. Algunes persones pertanyents a aquestes comunitats han usat les arts per mostrar la seva pròpia vida i la de la seva gent, expressar els seus valors, les seves creences i la seva identitat, però també per a reclamar la seva existència. En són exemple diversos artistes gitanos com el fotògraf Jacques Léonard o el pintor Helios Gómez.

Art contra el silenci- El rap: un cant del carrer

En el camp de la música, el rap ha estat un dels gèneres que més ha connectat amb el carrer, l'activisme i la crítica social. Molt sovint des dels barris més empobrits i estigmatitzats han sortit artistes que han canalitzat la seva ràbia, tristesa i les ganes de canvi a través de les seves rimes.

Raperes provinents del sud global han clamat contra el masclisme, la transfòbia, els feminicidis, l'explotació de la terra, el règim colonial, el capitalisme i la societat de classes. Algunes són Rebeca Lane (guatemalteca), Keny Arcana (francoargentina), Shadia Mansour (britànica-palestina), Ana Tijoux (franco-xilena), Sonita Alizadeh (afganesa), Villano Antillano (porto-riquenya) entre moltes d'altres.

4

Art contra el silenci- El muralisme com a forma d'expressió

Una altra de les principals arts de carrer, o considerades dins de la “cultura urbana”, és el muralisme. Utilitza la intervenció en murs al carrer per cridar l'atenció i denunciar aspectes molt diversos de la societat. És un art pictòric, que subverteix l'espai públic i genera ambients o entorns memorials populars. Es porta a terme de forma individual o col·lectiva, i destaquen alguns com Bastardilla (Colòmbia), Claudia Tula (Mèxic), Fitz Licuado (Uruguai), Erre (Colòmbia), Cristina Terzaghi (Argentina) Roc Blackblock (Espanya), Boa Mistura (Espanya) o el muralisme zapatista. Considerat encara vandalisme a gran part d'Europa, el muralisme té un llarg recorregut a Mèxic i Ilatinoamèrica, on es valora com un patrimoni cultural i potent eina comunicativa.

5

Art contra el silenci- El ball com a forma de transmissió cultural de la resistència

Un altre art de la resistència és el de la dansa. En contextos colonials, la preservació clandestina de la pròpia cultura s'ha convertit en una forta resistència popular. Aquesta lluita anticolonial contra la dominació cultural i la aculturació s'ha basat sovint en la transmissió de la pròpia llengua, valors o expressions culturals. És el cas de danses com la haka maorí, o les danses Kalea i Beni a Àfrica.

Altres danses com la capoeira (dansa i art marcial) o la bomba portoriquenya transmetien un codi elaborat de resistència anticolonial que van crear els esclaus negres per traspasar la seva cultura de resistència en la clandestinitat generació rere generació.

