

Federico Guzmán: *Tuiza. Las culturas de la jaima*

FEDERICO GUZMÁN. *Tuiza. Las culturas de la jaima*
Palacio de Cristal. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2015
Fotografía: Joaquín Cortés/Román Lores

FECHAS: 16 abril 2015 - 30 agosto 2015

LUGAR: Palacio de Cristal (Parque del Retiro)

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en coproducción con Fundación Donostia / San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016

COMISARIO: João Fernandes

COORDINACIÓN: Soledad Liaño

El Museo Reina Sofía inaugura la primavera expositiva **en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro**. Y lo hace con la exposición **Tuiza. Las culturas de la jaima**, de **Federico Guzmán**, organizada en coproducción con Fundación Donostia / San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016.

Tuiza significa en hassanía (dialecto árabe del noroeste del Magreb), *trabajo solidario colectivo* y hace referencia a reunirse, participar y construir algo entre todos. **Tuiza** es la esencia de este proyecto de Federico Guzmán (Sevilla, 1964), que traslada al Palacio de Cristal parte de su experiencia y el estrecho vínculo que ha establecido con el Sáhara, con la gente y la cultura oriunda de aquellas tierras desde hace más de siete años, trabajando en las posibilidades plásticas de las relaciones entre arte y identidad cultural.

Y lo hace a través de una **gran y multicolor jaima saharauí** (el hogar tradicional de los nómadas del desierto) que acogerá a los visitantes en un **espacio de hospitalidad y conversación entre culturas**, donde talleres y otro tipo de actividades colectivas tendrán lugar a lo largo del periodo expositivo.

Diseñada en colaboración con la arquitecta Charo Escobar y realizada a partir de melhfás - vestidos tradicionales saharauís confeccionados por las mujeres de la zona de Bojador- la jaima convertirá el Palacio de Cristal en un lugar de reunión e intercambio cultural, con **especial protagonismo para la tradición oral e inmaterial**.

Uno de los aspectos fundamentales será la celebración de múltiples actividades que pongan de relieve la multiculturalidad del proyecto. Habrá recitales de **poesía, música**, acciones de carácter **educativo**, una serie de **conferencias y representaciones**, con un archivo vivo de **cine** que incluirá, desde el nacimiento de la imagen tópica y estereotipada de las películas de carácter histórico africanista, hasta las recientes revisiones críticas. Todo un abanico que introducirá nuevas formas de vivir en comunidad.

El techo de la gran construcción textil que supone una jaima se conforma a partir de **benias**, un tejido acrílico fino, aunque resistente y siempre decorado con motivos geométricos multicolores normalmente procedente de Mauritania. Sin embargo, en este caso, el artista ha sustituido las habituales benias de los laterales por melhfás (las ya mencionadas vestimentas femeninas saharauís). Las propias mujeres de Bojador diseñaron y tiñeron las telas para este proyecto específico en un taller organizado por el artista. El resultado final de la jaima es una gran pintura translúcida, que hace que destaquen aún más todos los elementos que encontraremos en el interior: alfombras, cojines, moquetas, alfombras de rezo, un baúl beduino, juegos de té, puffs y asientos forrados de brocado; que en su conjunto crean un espacio de descanso y reunión para los visitantes. Una plataforma donde se activan cada día diferentes acontecimientos.

Entre la jaima artesanal creada por Federico Guzmán y el Palacio de Cristal, se produce un diálogo acerca de dos maneras muy diferentes de afrontar una construcción, y dos periodos históricos muy distintos. Esta jaima, popular, nómada y acogedora que integra y aboga por la igualdad de culturas, se funde con la construcción de finales del siglo XIX, la época de las utopías del hierro, el colonialismo y de las grandes desigualdades sociales.

La jaima ideada por Guzmán, recobrará vida en el Museo San Telmo de San Sebastián, una vez que finalice la muestra del Palacio de Cristal.

Las culturas de la jaima. Actividades en la tuiza

Relacionando la cultura saharui con un marco social y cultural más amplio, este programa de actividades aspira a convertirse en *tuiza*, en un espacio donde reimaginar otra geografía posible, en la que sus centros no sean las grandes metrópolis, sino las narraciones y relatos de una periferia que perviven en manifestaciones de identidad y contaminación cultural.

Poesía

Los recitales cuentan con la participación de poetas saharauis, mauritanos, iraníes, egipcios o palestinos y tratan la experiencia de la diáspora y el viaje, donde la relación entre culturas es una forma de entender y verbalizar el mundo. Los seis primeros, conducidos por dos poetas saharauis de la Generación de la Amistad, **Zahra Ahmed Hasnawi** y **Bahia Mahmud Awah**, concluyen en una mesa redonda sobre *Legna*, título compartido por una película documental y el primer libro-antología sobre la poesía saharai histórica y contemporánea. Esta poesía en español y hasanía aglutina un repertorio que va desde África hasta Europa, pasando por América Latina. En conexión con esta diversidad, continúan las intervenciones del mauritano **Ismael Diadié Haidara**, el palestino **Mahhumd Sobh**, los iraquíes **Bahira Bdulatif** y **Abdul Hadi Sadoun**.

Generación de la Amistad. Zahra Ahmed Hasnawi y Bahia Mahmud Awah
16, 23 y 30 de abril; 14 y 28 de mayo y 4 de junio. 19h

Legna. Mesa redonda con Bahia Mahmud Awah, Juan Carlos Gimeno y Juan Ignacio Robles
4 de junio. 20h

Ismael Diadié Haidara
11 de junio, 19h

Abdul Hadi Sadoun
18 de junio, 19h

Mahhumd Sobh
25 de junio, 19h

Bahira Bdulatif
2 de julio, 19h

Música

Los conciertos se plantean desde el sincretismo y el movimiento sin fronteras, mestizo y colectivo de la experiencia musical. La cantante de origen saharai **Aziza Brahim**, una de las voces más originales y reconocidas de la música de África occidental, desarrolla un concierto con guitarra y percusión en el que al desgarró oral se unen el jazz y flamenco contemporáneos. Por su parte, **Luis Delgado** propone un viaje por las músicas históricas de Al-Andalus y su continuidad en el norte de África. **Pilili Narbona** recopila y difunde el patrimonio de la música *haul* saharai, de influencias bereber, árabe y sudanesa, conocida solo oralmente. Por último,

la sesión con **DJ K-Sets** trata sobre la transformación de los usos musicales etnográficos en la música popular metropolitana, incorporando la tradición a las escenas de las subculturas musicales contemporáneas, ofreciendo un pop pan-arabista.

Pililli Narbona
Resonando la Bodichita
2 de mayo, 19h

Aziza Brahim Trío
Voz: Aziza Brahim
Guitarra: Kalilou Sangare
Bajo: Guillem Aguilar
9 de mayo, 19h

DJ K-Sets
La voz femenina en la música de cassette árabe
16 de mayo, 19h

Luis Delgado
Iniciación a la música Andalusí
23 de mayo, 19h

Actividades educativas

Ceremonia del té

Junto a la música, se desarrollan actividades de carácter educativo, como la ceremonia del té (con la participación de **Jadiyetu El Mohtar, Minan Mohamed, Beia Larosi, Cheja Abdalahe, Bushra Ahmed, Kefila Salama, Alia Sidati, Mailida Mohamed, Fatimetu Mohamed Embarec**), con objeto de explicar la cultura del desierto en sus aspectos más íntimos. Diariamente a las 17:00 h se programará la pieza de audio *Agua de té* de Pilar Millán, grabada en la jaima de Mujeb en el campamento de refugiados saharauis *27 de Febrero*.

Cuentos y cantos bajo la jaima

Por su parte, **Liman Boicha** y **Gabriel Flores**, poeta saharauí y músico mexicano vinculado a esta cultura, dirigen una actividad basada en la tradición oral: una conversación teatral entre un músico que busca su camello perdido y un poeta que prepara la ceremonia del té bajo su jaima, dando a conocer los aspectos más relevantes de la cultura saharauí en un evento en el que la música, la poesía y el humor ocupan este espacio singular.

Conferencias

Las conferencias se plantean como una serie de intervenciones dialogadas de reconocidos historiadores, antropólogos y teóricos, que buscan nuevas formas de construir un saber decolonial, desde las llamadas epistemologías del sur, que deshaga las lógicas dominador-dominado y piense otra globalización donde la relación y la diversidad sustituya a una única concepción del mundo. Convocando a diversas escuelas de pensamiento, como las epistemologías del sur con **Boaventura de Sousa Santos** y **María Paula Meneses**, hasta el giro decolonial agrupado en torno a los pensadores de Duke, como **Ramón Grosfoguel**; desde

el arabismo español, con **Bernabé López García**, hasta el examen de la cultura visual y su ideología, **Eloy Martín Corrales**, las conferencias buscan responder a la pregunta: ¿podemos imaginar un futuro poscapitalista? Quizá esta idea, ante el colapso de un sistema mundial hegemónico, haya que buscarlas fuera de Europa; quizá este porvenir poscapitalista sea específicamente posoccidental y poseuropeo.

María Paula Meneses y Boaventura de Sousa Santos en conversación
Epistemologías del sur: la biblioteca colonial y los retos de los estudios poscoloniales.
28 de abril, 19:00h

Isaías Barreñada y Laura Langa en conversación. *Minorías y nomadismos en diáspora.*
6 de mayo, 2015 19:00h

Rocío Medina. *Las jaima de las mujeres.*
13 de mayo, 2015 19h

Juan Carlos Gimeno. *Lecciones de la descolonización epistémica desde América Latina.*
20 de mayo, 2015 19h

Jose Antonio Rodríguez Esteban. *La invención del territorio. Cartografías españolas en África.*
27 de mayo, 2015 19h

Eloy Martín Corrales. *Imágenes del exotismo. Cultura visual e identidad magrebí en España*
3 de junio, 2015 19h.

Ramón Grosfoguel. *El giro decolonial. Geopolíticas y trayectorias*
10 de junio, 2015 19h.

Ildfonso Barrera Martínez. *Una clasificación botánica antes y después de la colonización del Sahara. Usos del territorio.*
17 de junio, 2015 19h

Bernabé López García. *Vitalidad de los movimientos sociales al norte y sur del Mediterráneo.*
24 de junio, 19h.

Cine

Sesión continua en el horario de apertura.

Archivo de una serie de películas que buscan reflejar distintos aspectos de la relación histórica entre España y el norte de África: desde la formación del estereotipo hasta la revisión de la experiencia colonial en el vídeo reciente, incluyendo reflexiones críticas y experiencias de autonomía a cargo de la propia cultura saharauí. Entre las películas seleccionadas, se pueden destacar *Romancero marroquí* (1939), realizada sin firmar por **Carlos Velo** (célebre cineasta vanguardista que intervino en el Pabellón de España en París en 1937 junto al Guernica) sobre el despertar del fascismo español en el Norte de África; *El desastre de Annual* (1970) de **Ricardo Franco**, evocación del trágico episodio de la guerra de Marruecos que sirve como parábola del desencanto en las postrimerías del franquismo. *On Translation. Miedo-Jauf* (2007) de **Antoni Muntadas**, un ensayo documental sobre la percepción de la migración a ambos lados del Estrecho; o la reciente *África 815* (2014) de **Pilar Monsell**, revisión documental sobre la homosexualidad en la legión española desplazada a África y la explotación sexual del norteafricano.

Federico Guzmán.

Guzmán emergió con fuerza en la escena artística española a mediados de los ochenta. Ya en los noventa, durante sus estancias, primero en Nueva York y después en Bogotá, su interés se fue dirigiendo a proyectos de autoría colectiva, expandidos en el espacio público y con la participación creativa de los asistentes, consciente de la capacidad del arte para cambiar la sociedad y entendiendo la figura del artista y su trabajo como algo inseparable del contexto en el que vive. Su interés se centra en los derechos humanos, la conversación entre culturas y la perspectiva de construir un paisaje social, ético, estético y político que nos permita hilar sueños, luchas y esperanzas. La existencia y la felicidad como horizontes de nuestro trabajo.

Como él mismo menciona, su práctica artística es como un laboratorio para ensayar visiones alternativas, democráticas, solidarias y ecológicas que vuelvan a poner el intercambio económico al servicio del planeta y de los seres vivos que lo habitan. De esta forma, entiende el arte como una herramienta que permite hacer visible la conflictiva relación entre economía y ecología, entre la norma para administrar “la casa” y el espíritu o sabiduría que debe cuidar lo que sucede en ella. Sin renunciar a un lenguaje poético y personal, sus proyectos siempre fluctúan entre lo individual y lo colectivo, adoptando a menudo formatos participativos, como talleres u otros más duraderos, véase escuelas o actividades docentes de diversa índole, y con frecuencia introduciendo un componente lúdico e incluso irónico.

Desde 2008 trabaja mano a mano con artistas saharauis con ARTifariti, el festival de arte y derechos humanos del Sáhara Occidental. Algunos proyectos recientes han sido proyectos como *El Museo de la Calle*, junto al colectivo Cambalache (1998-2001); *Copilandia* (2005) o *La alianza del Tomaco* (2012) o *El otro en desafío*, Universidad del Atlántico, Barranquilla. Ha publicado textos como *The Art of Sahrawi Cooking*, con Robin Kahn en el marco de dOCUMENTA (13), Kassel, o imágenes para el libro *Destrucción y construcción del territorio IV*, de la Universidad Complutense, Madrid.

Madrid, 16 de abril de 2015

Para más información:

GABINETE DE PRENSA
MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa2@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 06

www.museoreinasofia.es/prensa