

Exposición 16 abril - 30 agosto 2015

Parque del Retiro. Palacio de Cristal

Federico Guzmán

Tuiza. Las culturas de la jaima

Federico Guzmán, boceto para *Tuiza. Las culturas de la jaima*, 2015

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Exposición organizada
por el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía en coproducción con
Fundación Donostia/San Sebastián,
Capital Europea de la Cultura 2016

Tuiza, en hassanía (dialecto árabe del *bidán* africano), es un trabajo solidario colectivo, hace referencia a reunirse, participar y construir algo entre todos. *Tuiza* es la esencia de este proyecto de Federico Guzmán. Lo es no solo por el particular proceso de creación de las *melhfás* (vestimenta tradicional saharauí) por parte de las mujeres del campamento de refugiados saharauí de Bojador, sino también porque esta gran jaima se presenta como un espacio de hospitalidad y conversación entre culturas, donde talleres y otro tipo de actividades colectivas tendrán lugar a lo largo del periodo expositivo.

Federico Guzmán (Sevilla, 1964) emergió con fuerza en la escena artística española a mediados de los ochenta. Tras un periodo considerado de aprendizaje siente la carencia de raíces y el impulso por conectar con otras tradiciones, con un pensamiento otro. En la década de 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 inextricable del contexto en el que vive. 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 hombres, mujeres y 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. Proyectos como el *museo de la calle* junto al colectivo Cambalache (1998-2001), *Copilandia* con el co-

lectivo Gratis (2005) o *La Canción del Tomaco* (2012) serían algunos de los ejemplos más paradigmáticos de su trayectoria creativa.

Durante más de siete años Federico Guzmán ha estado vinculado al Sáhara, de la mano de ARTifariti, Festival de Arte y Derechos Humanos del Sáhara Occidental y ESA, Escuela Saharauí de Artes, compartiendo experiencias con la gente y la cultura oriunda. Como parte y consecuencia de esta vivencia personal, el artista ha concebido este proyecto para el Palacio de Cristal, en el que ha levantado una gran jaima que dialoga con el espacio del edificio histórico. Su diseño es el resultado de una colaboración con las arquitectas Charo Escobar y Maripi Rodríguez. En el hogar tradicional de los nómadas del desierto, el techo de esta gran construcción textil se conforma a partir de *benias*, un tejido acrílico fino, aunque resistente y siempre decorado con motivos geométricos multicolores. Sin embargo, en este caso, el artista ha sustituido las habituales benias de los laterales por *melhfás* (las ya mencionadas vestimentas femeninas saharauí). Las propias mujeres del campamento de Bojador diseñaron y tiñeron las telas para este proyecto específico en un taller organizado por el artista. El resultado final es una gran pintura traslúcida, acompañada de alfombras, cojines 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.

Actividades en la tuiza

Según el filósofo italiano Giorgio Agamben, el estado de excepción no es la excepción a la norma, sino el futuro de la norma. Es decir, que aquellas sociedades que existen en un estado frágil, en desplazamiento o en las que los derechos humanos están bajo amenaza no son la salvedad, sino que constituyen el ensayo y diseño de una sociedad futura. De esta manera, el hábitat del refugio, la *tuiza* en el desierto, no es un modo de vida primitivo o anacrónico, sino una metáfora de un destino manifiesto en este futuro inescapable del que nos habla el pensador italiano.

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 metrópolis del poder financiero sino las narraciones y relatos de una periferia que perviven en manifestaciones de identidad y contaminación cultural.

La arquitectura del Palacio de Cristal fue concebida para albergar en 1887 una exposición de plantas exóticas traídas para la Exposición General de Filipinas desde este país, aún colonia española, mostrando una imagen donde el ideal de modernidad industrial exhibía el dominio y control del mundo desde Europa. La *tuiza*, por el contrario, procura descolonizar la imaginación y articular un conocimiento y sensibilidad que circule del sur a sur, sin pasar por la homogeneización del centro ni del caduco relato occidental. La *tuiza* formula una epistemología de los sures posibles, entendiendo, parafraseando a Boaventura de Sousa Santos, estos “sures” como los nuevos procesos de producción, conocimiento y relaciones que proceden de aquellos lugares y pueblos que han sufrido la discriminación de un orden desigual, racista y sexista.

El Palacio de Cristal, transmutado en un refugio contra el diseño de un sistema-mundo ineficaz e injusto, nuevo espacio de relación para materializar un hori-

zonte de cambio y aprendizaje, otorga protagonismo a la cultura oral e inmaterial a través de la palabra, la música y la imagen: recitales poéticos, eventos educativos y conciertos multiplican los relatos e introducen otras formas de vivir en comunidad; conferencias que convocan a una amplia comunidad académica para tratar la descolonización del territorio, de los cuerpos y de los saberes, la pervivencia y resistencias del imaginario del exotismo y su confrontación en una concepción del centro que, ante el diagnóstico de una crisis inagotable, solo será relevante en la medida en que sea inseparable de la experiencia del Otro; y, por último, un archivo vivo del cine, que incluye desde el nacimiento de la imagen tópica y estereotipada en el cine histórico africanista hasta las recientes revisiones críticas en las nuevas manifestaciones artísticas o ejercicios pedagógicos contemporáneos de la cultura saharui.

Poesía

Los recitales, que cuentan con la participación de poetas saharauis, mauritanos, iraníes, egipcios y palestinos, 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 Hasnoui** y **Bahia Mahmud Awah**, concluyen en dos mesas redondas sobre *Legna*, título compartido por una película documental y el primer libro-antología sobre la poesía saharui histórica y contemporánea. La Generación de la Amistad es un grupo de poetas saharauis fundada en Madrid en 1975, cuyo nombre parte de un verso de Lorca y resume el cruce de influencias que conforma su identidad. Sus integrantes han conocido la guerra y el exilio, frustraciones en los proyectos de construcción nacional y la emigración a España, donde muchos viven y trabajan hoy en día. Su percepción de la cultura española responde a un acervo

Federico Guzmán, *Tuiza. Las culturas de la jaima*, 2015

sentimental e histórico alejado de la noción de lengua de la nación colonial, producto de su formación en América Latina. Así, esta poesía en español y hassanía aglutina un repertorio que va desde África hasta Europa, pasando por América Latina. En conexión con esta diversidad, continúan las intervenciones de **Ismael Diadié Haidara**, escritor e investigador mauritano, depositario del fondo Kati, un archivo procedente de la España previa a la expulsión de los judíos, que recoge documentos históricos de una familia judía asentada en Al-Andalus. El fondo Kati llega a Mauritania en el s. xv, donde se ha conservado como testimonio de la convivencia intercultural, hasta su regreso reciente a España. Junto a la poesía de Diadié, intervienen el palestino **Mahmud Sobh** y la iraquí **Bahira Bdulatif**, entre otros.

Música y eventos

Conciertos

Los conciertos se plantean desde el sincretismo y el movimiento sin fronteras, mestizo y colectivo de la experiencia musical. La cantante de origen saharauí **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 desgarrar 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 pervivencia y transformación en el norte de África. **Pilili Narbona** recopila y difunde el patrimonio de la música *haul* saharauí, de influencias bereber, árabe y sudanesa, conocida solo oralmente. Junto a la banda

Moakara, presenta al público algunos de estos temas explicando sus usos y contextos e implicando la acción musical en la protesta por la identidad. Por último, la sesión con **DJ K-Set** 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. Entre el hip-hop, la electrónica o el pop nostálgico, la sesión analiza cómo los registros beduinos y anclares se han adaptado con naturalidad al ámbito musical actual, discutiendo los estereotipos de atraso cultural y ofreciendo un pop pan-arabista.

A las 19:00 h 2 de mayo. Pilili Narbona
9 de mayo. DJ K-Set
23 de mayo. Luis Delgado
Fecha por definir. Aziza Brahim

Ceremonia del té

Junto a la música, se desarrollan actividades dedicadas a las familias, como la ceremonia del té (con la participación de **Jadiyetu El Mohtar**, **Minan Mohamed**, **Beia Larosi**, **Cheja Abdalahe**, **Bushra Ahmed**, **Kefila Salama**, **Alia Sidati**, **Mai-lida 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 el singular espacio creado por el artista Federico Guzmán en el Palacio de Cristal.

Conferencias

Las conferencias se plantean como una serie de intervenciones dialogadas de reconocidos historiadores, antropólogos y teóricos, que buscan desmontar la pervivencia del imaginario orientalista y examinar 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; desde el arabismo español en la órbita de Edward Said, con **Bernabé López García** o **Eloy Martín Corrales**, hasta el examen de la cultura visual y su ideología, las conferencias buscan responder a la pregunta: ¿podemos imaginar un futuro poscapitalista? Quizá esta idea y estas otras formas de sociedad para el futuro, ante el colapso de un sistema mundial hegemónico, haya que buscarlas fuera de Europa; quizá este porvenir poscapitalista sea específicamente posoccidental y poseuropeo. Las conferencias, del mismo modo, buscan inventar otro vocabulario para definir este mundo posible, que olvide los términos desarrollo, crecimiento, sostenibilidad y vuelva a sustantivar un debate con la capacidad de transformar y entender este nuevo mundo o, al menos, con la idea de que este entendimiento no sea ya únicamente occidental.

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 y pedagogía radical a cargo de la propia cultura saharai. 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 un campesino saharai, editada a partir de las tesis de montaje de Eisenstein; *El desastre de Annual* (1970) de Ricardo Franco, evocación del trágico episodio de la guerra de Marruecos que sirve como parábola de la parálisis 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.

Consultar fechas y horarios de las actividades en
www.museoreinasofia.es

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Palacio de Cristal

Parque del Retiro, Madrid

Horario

De abril a septiembre:

Todos los días de 10:00 a 22:00 h

El Palacio de Cristal permanecerá cerrado los días de lluvia

Pueden ampliar la información de las actividades de este proyecto en

www.museoreinasofia.es

NIPO: 036-15-007-7

Depósito Legal: M-12882-2015