

arte invisible

ARTE INVISIBLE EN ARCOMADRID 2010

Del 17 al 21 de febrero de 2010

Espacio Arte inVisible

Pabellón 6 de IFEMA

Comisariada por: Elvira Dyangani Ose.

Comisarias invitadas: N'Goné Fall y Elizabeth Giorgis.

Organiza: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo.

Arte inVisible 2010, la ciudad africana. Un espacio para imaginar, para reivindicar.

9 artistas y 9 visiones sobre la ciudad africana, 8 colectivos o plataformas empeñados en dinamizar, incluso requerir, la cultura del continente y un grupo de expertos, desde escritores a directores de cine pasando por catedráticos, convocados a debatir en torno a estas experiencias, es el contenido de Arte inVisible en ARCOMadrid 2010. Una iniciativa impulsada por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) que, en su quinta edición, cumple con el objetivo de dar visibilidad a creadores y manifestaciones culturales que, generalmente, no forman parte de los circuitos convencionales.

Un Fanzine canalla e irreverente titulado "The Ministry of Transformation" de Tiago Borges; ritmos hip hop atrapados por Ramón Esono en imágenes de rotulador en su obra "Dictadores"; dos jóvenes urbanitas trasladados a un rincón del campo etíope por la artista y directora de cine Aida Ashenafi para su película "Guzo. The Journey"; las Pirámides de Egipto –hoy y en 2026– retratadas en postales, fotos y video por Maha Maamoun... Son obras que tienen una protagonista común, la "Ciudad". Jóvenes creadores –emergentes y consagrados o con trayectorias consolidadas pero desconocidas por el público español– del continente africano reflejan la identidad de la urbe, su herencia colonial y cómo se ha reinventado tras la descolonización que este año cumple cincuenta años en 17 de estos países. Cómic, música, cine, fotografía, performance e intervenciones en el espacio público son las experiencias culturales que investigan los distintos significados del espacio de creación por excelencia –la ciudad–, e intentan responder a preguntas como: ¿qué es la ciudad africana? ¿Qué se puede decir desde la ciudad africana al resto del mundo? ¿Cómo viven en ella sus ciudadanos?... Arte inVisible 2010 también resalta la labor de colectivos, particulares, sin subvención de sus estados, que están propagando la cultura africana utilizando emisoras de radio, revistas o espacios expositivos.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se implica –una vez más– en esta edición de Arte inVisible, colaborando con el impetuoso universo cultural que procede de África y que cada día conquista, de manera más perceptible, los ámbitos culturales europeos e internacionales. Una apuesta para dar visibilidad a manifestaciones artísticas africanas que están fuera de los circuitos comerciales tradicionales y una mirada distinta al mundo del arte acostumbrado a hablar sólo de grandes cifras y récords de ventas.

Arte inVisible, un programa para el fomento y la difusión de la producción artística africana, acerca la voz de estos creadores a la feria de arte más importante de España y favorece la promoción de las industrias culturales en países africanos. Al mismo tiempo, este programa consolida la dimensión cultural de la cooperación española.

Presidencia
Española

2010.ES

arte invisible

En palabras de Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, "La efervescencia creativa de África y la enorme diversidad cultural del continente nos animan a promover el conocimiento de su producción plástica en nuestro país. ARCOmadrid constituye un escaparate para la difusión y puesta en valor del trabajo de estos creadores", explica . Y añade, "programas como Arte inVisible permiten la visibilidad de artistas que, de otro modo, difícilmente accederían a espacios de creación y circuitos nacionales o internacionales, en este sentido, ARCOmadrid constituye un escaparate para la difusión y puesta en valor del trabajo de estos creadores.

"Hay muchos elementos que han cambiado respecto a los años anteriores". Nos anuncia la comisaria general de Arte inVisible 2010 Elvira Dyangani Ose, y continúa, "en esta edición, a diferencia de las primeras, elude el enfoque por territorios (no obras por países), ya que cuando los artistas entran al mercado artístico lo hacen por las características que determinan su trabajo, no por sus países de origen. El origen no es una categoría estética. Su cultura y su bagaje dentro y fuera de África es principalmente la materia de su trabajo, sus propias experiencias... La movilidad no resta autenticidad y en cualquier caso, ¿hay una autenticidad de lo africano?". El único elemento de continuidad presente con respecto a ediciones anteriores es la presentación de jóvenes creadores africanos.

Elvira nos explica que "el enfoque se ha dirigido a resaltar aspectos de la creatividad individual, pero también de la creatividad colectiva, de qué modo y qué iniciativas tienen lugar en África y en su Diáspora, que proponen un cambio social, un cambio en la conciencia de la ciudadanía, la que mira desde Europa y la propia africana". Y destaca el papel fundamental de la participación de Arte inVisible en el Foro de Expertos porque "añade una reflexión sobre estos asuntos que de otro modo, muchas veces se presentan descontextualizados. El Foro es una herramienta fundamental, no tanto para reflexionar sobre las obras y/o los artistas presentes, sino para aprovechar la presencia de los participantes e interactuar con el público en temas cuyos debates son poco frecuentes en España".

Según la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional Soraya Rodríguez, "el crecimiento cultural es el mecanismo fundamental para el desarrollo, siendo este la vía principal para lograr el avance humano. En este sentido, la Cooperación Española se ha comprometido a incentivar este crecimiento auspiciado así, el fortalecimiento del tejido formativo africano e impulsando la revolución social y económica del continente africano".

GABINETE DE PRENSA CANO ESTUDIO T. +34 914 297 774 M. +34 646 006 330 COMUNICACION@CANOESTUDIO.COM

Presidencia
Española

2010.es

arte invisible

PARA VER, PARA DEBATIR

Arte inVisible 2010 se estructura en 3 partes: las obras de 9 artistas individuales que proponen como discurso la ciudad africana reflexionando sobre los espacios públicos, el patrimonio cultural, el pasado colonial y el futuro de la vida en estas ciudades a través del videoarte, la fotografía o formatos artísticos de carácter efímero; La labor de 8 colectivos o plataformas (que trabajan en la creación, experimentación y promoción del arte contemporáneo) y, por último, dos días de participación en el VIII Foro Internacional de Expertos en Arte Contemporáneo (dentro de las actividades de debate y divulgación de ARCOmadrid 2010).

Los artistas individuales son testigos oportunos de las transformaciones más radicales de su entorno y capturan sus secuelas en tiempo real como narradores y actores.

Tiago Borges da Silva (Luanda, Angola, 1973) hace una propuesta videográfica utilizando juegos de contrarios para explorar los paradigmas que rigen el espacio público. La obra recorre en coche paisajes donde se confunden varias ciudades africanas y mientras deambula por ellas se pregunta sobre las emociones, los arquetipos propios del lugar africano, los arquetipos fruto de la imposición, la sensualidad del espacio... En su "fanzine" "The Ministry of Transformation" presenta respuestas a esas preguntas con una elevada carga de sarcasmo.

Ramón Esono (Nkoa-Nen Yebekuan, Mikomeseng-Kie Ntem, Guinea Ecuatorial, 1977) retrata con rotuladores una ciudad que trata de escapar de la realidad quieta y conformista que parece imperar en las principales ciudades guineanas. Sus obras presentan unos protagonistas para los que el tiempo no plantea límites. Se quejan, alzan la voz, sueñan...

Donna Kukama (Mafikeng, Sudáfrica, 1981) recuerda el espíritu de las manifestaciones ocurridas en 1956 contra la encarcelación de varios líderes de la oposición sudafricana recuperando en su obra "Treason 2", el eslogan que llevaron muchos de los manifestantes ("We stand by our leaders") en una intervención pública en 2007. El recorrido de Kukama por ciudades de Sudáfrica y Suiza fue un toque de atención a la población de ambos territorios en relación a la responsabilidad política que tiene la sociedad civil.

Maha Maamoun (Los Ángeles, EE.UU. 1972) utiliza las Pirámides de Egipto como eje central de su obra. Un icono atemporal que permanece imperturbable ante la rápida transformación que sufre una megalópolis tan compleja como El Cairo. En "2026", una de sus obras expuestas en Arte inVisible, Maamoun observa la apariencia de las pirámides y sus alrededores en el futuro.

Michèle Magema (Kinshasa, República Democrática del Congo, 1977) en la emblemática obra "Oyé Oyé" plantea los desfiles como una expropiación del espacio público por parte de la esfera política oficial. Como contraposición, la manifestación es uno de los ejercicios más claros de apropiación por parte de la ciudadanía. En esta instalación intenta plasmar la memoria de una generación entera de hombres y mujeres ansiosos por alcanzar una África moderna.

Aída Muluneh (Adís Abeba, Etiopía, 1974) participa como fotógrafa expresando una amplia variedad de significados a través de imágenes enigmáticas que reflejan el espíritu de su país y su propia identidad. Desde su organización DESTA For Africa, promueve el uso de la fotografía y de otros instrumentos para reforzar el intercambio cultural y creativo en África.

Emeka Ogboh (Enugu, Nigeria, 1977) refleja los paisajes sonoros del tráfico la ciudad de Lagos (Nigeria), las composiciones que conforman los propios usuarios dan como resultado una melodía entrecortada en la que una discusión sobre fútbol, religión o política se entremezclan al compás de actividades que tienen lugar en la calle.

arte invisible

Michael Tsegaye (Adís Abeba, Etiopía, 1974) encuadra su obra fotográfica dentro del contexto de las identidades generadoras y generadas por un entorno cultural concreto. Sus complejas fotografías contienen manifestaciones que atañen a la formación de la identidad etíope contemporánea desafiando a los fenómenos sociales y políticos contemporáneos así como a la constitución del "yo" africano. Tsegaye superpone lo antiguo y lo nuevo, nuevos edificios de gran altura con la pobreza y el abandono, imágenes de chabolas junto a grandes rascacielos en construcción.

Billie Zangewa (Blantyre, Malawi, 1973) construye paisajes sobre la idea del viaje y la capacidad de emigrar. Para Zangewa, lo que caracteriza al lugar africano es la propia experiencia del viajero.

Por otra parte, ocho colectivos y plataformas comparten experiencia cultural con los artistas. Una emisora de radio, R22, promovida por la plataforma L'Appartement 22, es la primera emisora marroquí dedicada en exclusiva a la práctica cultural y artística contemporánea; una revista, Kwani Trust, la primera y única revista literaria de Kenia, además de plataforma editorial que distribuye literatura africana contemporánea, produce eventos literarios y ofrece programas de formación; programas de residencia y capacitación de artistas como ArtBakery, un laboratorio de ideas donde se mezclan ideas de todo el mundo; centros de arte contemporáneo –Centre for Contemporary Art of East Africa–, donde se experimenta y se educa para el desarrollo de nuevas ideas; la organización DESTA For Africa, dedicada a la formación de fotógrafos; la asociación cultural Kër Thiossane, que trata de vincular el desarrollo de las prácticas artísticas digitales a otros aspectos y ámbitos como la educación, la formación, las industrias creativas, la ecología y el desarrollo de la ciudad, el colectivo artístico MUV'ART, creado como plataforma cultural dirigida a cuestionar el marco institucional oficial, romper con sus sistemas estándares de exhibición y ampliar el número de aficionados interesados por el arte; Studios Kabako, que va más allá de un estudio de danza o teatro, es un espacio para investigar, crear, intercambiar y descubrir novedades que desde 2006 centran su actividad en las artes escénicas, la imagen y el sonido.

La participación de Arte inVisible en el VIII Foro Internacional de Expertos en Arte Contemporáneo, aborda los cambios sociales de la ciudad africana contemporánea y las dinámicas culturales que se han generado, estudia los significados de la ciudad a través de las experiencias culturales de los artistas. Bajo el nombre "Ciudades que nos pertenecen y a las que pertenecemos", se describen ciudades que pertenecen a los ciudadanos y cuyos espacios públicos también y que, por lo tanto, se prestan a ser un elemento más de la creación artística por parte de sus habitantes.

Este Foro reúne a escritores y editores como Ntone Edjabe, realizadores -Marc Tardiu, Uri Rivero y Aida Ashenafi-, catedráticos -Sarah Nuttall y Edgar Pieterse-, coordinadores de centros de arte y algunos del artistas presentes en Arte inVisible 2010. El objetivo del Foro es aprovechar la presencia de los participantes e interactuar con el público en temas poco habituales en nuestro país. Es un lugar de reflexión sobre las tendencias y prácticas artísticas africanas.

GABINETE DE PRENSA CANO ESTUDIO T. +34 914 297 774 M. +34 646 006 330 COMUNICACION@CANOESTUDIO.COM

Presidencia
Española

2010.ES

arte invisible

SOBRE LA COMISARIA GENERAL

Elvira Dyangani Ose (Córdoba, 1974), Doctoranda en la Cornell University, es licenciada en Historia del Arte y Diplomada en Estudios Avanzados en Teoría e Historia de la Arquitectura. Miembro fundador del Laboratorio de Recursos Orales de Guinea Ecuatorial, forma parte del grupo de investigación Afroeuropeo de la Universidad de León y recientemente se ha incorporado al grupo African Centre for Cities, ACC, de la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Como comisaria independiente ha desarrollado diversos proyectos interdisciplinares enfocados a la recuperación de la memoria colectiva, la intervención del espacio público y la etnografía urbana. Además de colaborar con diversas publicaciones, ha trabajado como conservadora en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (CAAC) y el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria (CAAM).

En ARCOmadrid 2010, repite por segundo año consecutivo como comisaria general del proyecto Arte inVisible.

SOBRE LAS COMISARIAS INVITADAS

N'Gone Fall (Senegal, 19) es arquitecta y comisaria independiente además de crítica de arte y asesora de ingeniería cultural. Ha trabajado para instituciones senegalesas e internacionales en la elaboración de planes estratégicos y estructuras culturales. Ha sido redactora jefe de la revista de arte africano "Revue Noire" y ha editado múltiples libros sobre las artes visuales en África.

Como comisaria, ha sido la responsable de la Bienal de Fotografía Africana de Bamako, Malí y como invitada, ha comisariado la bienal de Dakar, Senegal. Fall es miembro fundador de una plataforma de investigación y producción en el ámbito de los nuevos medios y artes visuales (colectivo Daw) y además es miembro del consejo de la red holandesa ResArtis, una red mundial de programas de artistas en residencia.

Elisabeth Wolde Giorgis (XXX, XXX) ocupa el puesto de XXX en el Institute of Ethiopian Studies de la Universidad de Adís Abeba, el centro de investigación, museo y galería más importante del país. Doctora en Historia del Arte por la Cornell University, ha cursado un máster en Museología en la Universidad de Nueva York. Dirige el Modern Art Museum: Gebre Kristos Desta Center, un museo y centro de arte. Como investigadora en profundidad de la modernidad etíope, es autora de varias publicaciones sobre el arte en su país.

UN POCO DE HISTORIA

Diecisiete países africanos dejaron de ser colonias hace exactamente 50 años. La modernidad en estos países —o en sus ciudades— entró con la resolución de independencia de esos territorios. La modernidad acudía cargada de promesas por cumplir y los únicos responsables serían los ciudadanos oriundos y sus recién elegidos dirigentes. Pero la presencia de lo colonial permanece aún en las conciencias, a pesar de haber sobrevivido a independencias, dictaduras y varios "ensayos de teorías democráticas".

Durante las luchas pro-independentistas africanas y, una vez que éstas alcanzaron su objetivo, una gran variedad de experiencias culturales intentaban cuestionar las políticas culturales de los nuevos gobiernos poscoloniales, centrados en formatos artísticos occidentales y divididos por esferas de interés. Las propuestas trataban de recuperar un contacto más directo con el público y manejaban nociones de comunidad y sujeto que incluían una visión maleable de conceptos como la tradición o el pasado. La ciudad es inherente a la modernidad africana y a sus consecuencias, herencia colonial, reinención poscolonial...

GABINETE DE PRENSA CANO ESTUDIO T. +34 914 297 774 M. +34 646 006 330 COMUNICACION@CANOESTUDIO.COM

Presidencia
Española

2010.E5