

Editado

por

Casa África.

Mayo

de 2010

Cinematografías de África.

Un encuentro con sus protagonistas

Por Guadalupe Arensburg

Edita Casa África

Alto Patronato

Presidencia de Honor

SS. MM. los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía

Consejo Rector de Casa África

Presidencia

Excmo. Sr. D. Paulino Rivero Baute

Vicepresidencia

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé

Vocales

Ángel Lossada Torres-Quevedo, Diego López Garrido, Soraya Rodríguez Ramos, Alfonso Lucini Mateo, María del Carmen de la Peña Corcuera, Rafael Conde de Saro, Alfonso Díez Torres, Francisco Javier Elorza Cavengt, Elena Madrazo Hegewisch, María del Carmen Moreno Raymundo, Carlos Alberdi Alonso, José Manuel Soria López, José Miguel Ruano León, Elsa Casas Cabello, Javier González Ortiz, Alberto Delgado Prieto, Pablo Martín-Carbajal González, Jerónimo Saavedra Acevedo

Director General

Ricardo Martínez Vázquez

Secretario General

Luis Padilla Macabeo

Gerente

José Luis Márquez

Directora de Programación

Ainhoa Fábrega Larrucea

Directora de Comunicación

Luisa Segura Albert

Jefa del Área Web y Mediateca on-line

Estefanía Calcines Pérez

Rodaje de la película *Yaaba*, 1989,
del director Idrissa Ouédraogo
Fotografía cedida por Freddy Desnaes

Sumario

Prólogo	<u>Las cinematografías del Magreb</u>
Prefacio	Los años sesenta
Introducción	Los años setenta
<u>El cine colonial en África subsahariana y el Magreb</u>	Los años ochenta
Cine de propaganda.	Los años noventa
El dominio colonial de las imágenes	La primera década del siglo XXI
Cine misionero	<u>Cineastas del Magreb</u>
Cine etnográfico. Jean Rouch	Souheil Ben Barka
<u>Las cinematografías de África subsahariana</u>	Brahim Tsaki
Los años sesenta	Moufida Tlatli
Los años setenta	Nabil Ayouch
Los años ochenta	Raja Amari
Los años noventa	<u>El cine en Sudáfrica</u>
La primera década del siglo XXI	El cine en Sudáfrica desde sus orígenes hasta los años 50
<u>Cineastas de África Subsahariana</u>	El cine durante el apartheid
Ousmane Sembène	El cine postapartheid
Oumarou Ganda	<u>Cineasta de Sudáfrica</u>
Djibril Diop Mambéty	Zola Maseko
Souleymane Cissé	<u>Anexos</u>
Med Hondo	Un deseo para el cine africano
Jean-Pierre Dikongue-Pipa	Bibliografía
Haile Gerima	Índice referencial
Safi Faye	
Sarah Maldoror	
Gaston Kaboré	
Idrissa Ouédraogo	
Mwezé Ngangura	
Roger Gnoan M'Bala	
Fadika Kramo-Lanciné	
Cheick Oumar Sissoko	
Kwaw Ansah	
Abderrahmane Sissako	
Anne-Laure Folly	
Newton Aduaka	
Fanta Regina Nacro	

Prólogo
Ricardo Martínez Vázquez

El apoyo a la divulgación y al conocimiento del cine africano constituye una estrategia fundamental para acercar al público español la realidad de este continente. A través del fabuloso mecanismo narrativo del arte del cine, de su lenguaje interactivo y de su capacidad conectiva universal, nos acercamos a la historia y al presente de las culturas africanas al percibir la genealogía de su imaginario, la evolución sociopolítica de los últimos 50 años –tras las independencias–, y la convivencia de tantas fuentes identitarias y etnológicas en un mundo cada vez más globalizado. A través del cine, el creador africano conecta directamente con el público español y comparte su reflexión sobre África.

Casa África se siente comprometida con el apoyo constante y necesario a las producciones de la cultura visual generadas en el continente africano. Iniciativas como Cinenómada, que programa ciclos de cine africano por todo el territorio español con la ONG Al Tarab; la colaboración con el Festival de Cine Africano de Tarifa, donde Casa África otorga el *Griot de Ébano* al mejor documental; el Festival de Cine Africano de Guinea Ecuatorial, celebrado este año por primera vez; la colaboración con el FESPACO, cita ineludible con el séptimo arte africano que se celebra en Burkina Faso y donde esta institución convoca la Beca Casa África para la escritura de guiones cinematográficos, así como el fondo fílmico que la Mediateca Casa África pone a disposición de todos sus usuarios, constituyen evidencias de esta decidida voluntad de apoyo.

Esta publicación viene a completar nuestra labor de difusión del cine africano con valores añadidos específicos. El interés primordial de este libro radica en recoger la obra de los principales directores de cine de todo el continente abordando su filmografía como exhaustivas monografías de cada uno de ellos. Esto nos permite conocer en profundidad sus perfiles biográficos y la singularidad de su producción. Nos acercamos, a través de sus voces en primera persona, a su visión específica del arte del cine y de África, pudiendo así situar sus películas en el contexto sociocultural e histórico en el que fueron creadas.

Esta publicación aporta además otro valor añadido: se trata de la primera vez que se edita en castellano un libro sobre cine que desvela las diversidades y singularidades culturales de la cinematografía africana a través de un recorrido por todo el continente.

Como director general de Casa África, deseo que disfruten de esta obra de referencia y agradezco y celebro el trabajo de los apasionados del cine africano que establecen vínculos con nosotros, fomentando su visibilidad en España. Agradecemos especialmente la dedicación y entrega de la autora, Guadalupe Arensburg, que ha invertido más de dos años en preparar esta espléndida publicación, y a Gabriel Rosenthal, autor del DVD que la acompaña. También a Mane Cisneros, directora del Festival de Cine Africano de Tarifa, que nos ha facilitado muchas imágenes para configurar el libro. Y nuestra gratitud a todos los directores entrevistados, que han contribuido a materializar la voluntad de Casa África: acercar las voces de los creadores del cine africano a la sociedad española.

Ricardo Martínez Vázquez.
Director general de Casa África

Prefacio

Amigos lectores, la primera reacción que muchos de ustedes tendrá al leer el título de este libro, será probablemente plantearse alguna de las siguientes preguntas: ¿existe un cine africano? ¿Cineastas africanos? Preguntas que nos remiten a estos comentarios sacados de un encuentro con estudiantes universitarios:

Pregunta: ¿Ha visto alguna vez una película africana?

Respuesta: Sí, *Memorias de África*, con Robert Redford.

P.: No. Quiero decir una película africana.

R.: Una película de un negro, sí, de Spike Lee.

P.: No, quiero decir una película originaria de África, una película de un realizador africano.

R.: Ignoraba que hubiera africanos que hicieran películas¹.

Los clichés, los prejuicios, los conflictos armados, las hambrunas y la inestabilidad política son todas ellas representaciones que los medios de comunicación transmiten sobre el continente africano. Así, desde la colonización, la imagen de África y de los africanos nunca ha dejado de proyectarse por todo el mundo según un guión que ha consistido en negar la existencia de una historia positiva de África y la capacidad de los africanos de producir obras de arte, entre ellas, películas.

¡Sí, existe el cine africano y existen cineastas africanos que hacen películas desde hace más de medio siglo! El libro de Guadalupe Arensburg posee el mérito de ofrecer un enfoque constructivo situando el contexto geopolítico, económico y cultural en el cual se han desarrollado los cines de los países de África subsahariana y el Magreb. Mejor aún, tratando como monografías la filmografía de los cineastas más destacados del cine africano, la obra permite una apertura sobre el imaginario colectivo y facilita perspectivas de intercambio con las culturas africanas tratadas por realizadores como Sembène Ousmane, Djibril Diop Mambéty, Abderrahmane Sissako etc; lejos de los clichés exóticos transmitidos por el cine colonial o las películas de aventura europeas.

Más allá del deseo de ofrecer un enfoque sobre el cine de África, planteándose cómo los africanos intentan reapropiarse de su imagen, este libro expresa la voluntad de Guadalupe de derrumbar la indiferencia hacia un cine totalmente marginado. Diría incluso que esta obra es, ante todo, el resultado de una pasión que he sentido en la autora. Conocí a Guadalupe en la Mostra de Cinema Africà de Barcelona en 1999, cuando preparaba un programa sobre cine africano para Canal+. He podido comprobar cómo su pasión por este cine ha ido creciendo desde nuestro primer encuentro a través de los eventos cinematográficos en los que hemos colaborado juntos: en 2001 cuando preparó desde Uagadugú, Burkina Faso, un nuevo programa para Canal+ sobre el Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou), y en 2006 en el proyecto del Centro de Arte Contemporáneo La Casa Encendida de Madrid en torno a las cinematografías de África, para el que organizó una muestra con más de treinta películas e invitó a varias personalidades relacionadas con esta cinematografía para impartir conferencias y participar en debates, abriendo un interesante espacio de reflexión inédito hasta el momento en Madrid. Fruto de este encuentro fue la publicación del

¹ Guido Convents. Entrevista con un estudiante de primer año de filología germánica. Louvain, abril, 2002. *L'Afrique? quel cinéma! Un siècle de propagande coloniale et de films africains*. Bélgica, Africalia / EPO, 2003, p. 6.

libro *Cinematografías: África*, que realizamos juntos y fue editado por La Casa Encendida en 2006. Más tarde, en 2007, volvimos a coincidir en la conferencia que impartimos conjuntamente en Casa África en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, *Cine africano: del imaginario colonial al desafío digital*, y por último en Burkina Faso en la 19ª edición del Fespaco, al que acudió como miembro del jurado oficial de cortometrajes en febrero de 2009.

Puedo decir sin equivocarme que su pasión por este cine y por el deseo de abrirse al otro, la ha posicionado como una referencia de la cinematografía africana en España. Esperamos, queridos lectores, que esta obra les permita pasar del imaginario elaborado en torno al otro —a menudo construido en base a la ignorancia o en función de necesidades e intereses—, a lo real, y poder, a partir de ahí, reflexionar con respecto a la imagen que desprende el cine de África.

Clément Tapsoba
Crítico de cine. Vicepresidente de la FACC
(Fédération Africaine de la Critique Cinématographique)
Uagadugú (Burkina Faso), febrero, 2010

Introducción

¿Cómo abordar un libro sobre la cinematografía de todo un continente? ¿Por dónde empezar? Decidí hacerlo a través del acercamiento a algunos de los directores más representativos de este cine, para conocer sus ideas y deseos, y entender las motivaciones que los llevaron a realizar sus películas. Pero, ¿qué cineastas elegir? ¿Cómo hacer justicia entre un abanico tan amplio de personas cuya obra admiro, de países y edades tan distantes? El Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou), creado en 1969, primera plataforma para que los cineastas pioneros pudieran dar a conocer sus producciones, me pareció que podía aportarme un criterio selectivo para orientar mi elección. Este festival se ha ido imponiendo como la mayor manifestación cinematográfica del continente, lugar de encuentro privilegiado entre los profesionales africanos y los coproductores del norte. Analizar la vida, el pensamiento y la obra de los directores que han ganado el primer premio de este festival¹, el *Étalon de Yennenga*², y compartir sus reflexiones sobre el cine y África en los encuentros que he tenido con ellos, me ha permitido realizar un recorrido por las diferentes etapas que ha transitado esta cinematografía desde su nacimiento hasta la actualidad en las distintas zonas del continente: África subsahariana y el Magreb. He decidido dedicar un apartado especial al país más meridional de África subsahariana, Sudáfrica, porque los violentos años del apartheid convierten a su cinematografía en un caso particular.

No he podido, sin embargo, excluir de este libro a dos de los míticos directores que nunca han ganado el gran premio del Fespaco, pero que son una referencia indiscutible del cine de África: Ousmane Sembène y Djibril Diop Mambéty. Finalmente, no he querido dejar fuera de este texto a algunas de las mujeres más importantes de este cine, incluso si tampoco ellas han sido hasta la fecha reconocidas con el prestigioso premio: Safi Faye, Anne-Laure Folly, Sarah Maldoror, Fanta Régina Nacro, Moufida Tlatli y Raja Amari. A pesar de no haber realizado entrevistas con estas mujeres, y por tanto carecer de una paridad informativa con respecto al resto de cineastas, he preferido abrirles en este libro el espacio que sin duda merecen. La situación de la mujer en África sigue siendo en extremo dramática y tal vez de la mano de estas creadoras nos sea posible acceder a ciertas claves de su singular condición, claves que sólo ellas pueden aportarnos en su lucha para abrirles a las mujeres africanas perspectivas nuevas y expectativas reales de cambio.

El cine africano ha estado siempre en búsqueda de su identidad a través del desnudamiento de sus propios condicionantes sociales. Sus temáticas están ligadas a las realidades del continente, denunciando los conflictos generacionales, el lugar de la mujer, la alienación cultural y sociopolítica que los africanos sufren en sus países y a la que también se ven sometidos en el extranjero bajo su condición de inmigrantes. La pobreza, la precariedad de la vida rural y las dificultades de desempleo y adaptación cuando emigran a las ciudades. La falta de escrúpulos de los líderes políticos y religiosos, la corrupción de las élites y la inestabilidad

¹ Los directores que han ganado este premio son: Oumarou Ganda, Souheil Ben Barka, Jean-Pierre Dikongue-Pipa, Souleymane Cissé, Fadika Kramo-Lanciné, Brahim Tsaki, Med Hondo, Kwaw Ansah, Idrissa Ouédraogo, Roger Gnoan M'Bala, Cheick Oumar Sissoko, Gaston Kaboré, Mweze Ngangura, Nabil Ayouch, Abderrahmane Sissako, Zola Maseko, Newton Aduaka y Haile Gerima.

² Gran Premio del Fespaco, que significa «Corcel de Yennenga», en referencia a la mítica princesa Yennenga, legendaria amazona de los mossi, etnia mayoritaria en Burkina Faso.

política, lo tribal versus las ideologías innovadoras de los jóvenes son otros de los temas recurrentes que otorgan a esta cinematografía una posición militante, de denuncia. A partir de esta característica, tan particular como inevitable desde el nacimiento de esta cinematografía, se origina mi interés –o necesidad– de dar a conocer estos valores genuinamente africanos, aquellos que recién el postcolonialismo permite que sean pensados y significados, desde un punto de vista de quienes auténticamente los representan. A todos los directores que me han nutrido con sus películas y charlas debo agradecer la posibilidad que me han otorgado de compartir conmigo su visión de África y del cine, permitiéndome ampliar mi mundo y mi perspectiva de lo humano más allá de lo puramente occidental y europeo.

Sólo espero que mi escucha haya resultado abierta y sincera, que mis prejuicios y contradicciones no hayan sido una traba para plasmar estas reflexiones, y que este libro ofrezca la posibilidad de descubrir este tesoro escondido que he intentado transmitir a partir del enorme respeto, compromiso y pasión que siento por África y su cine.

Guadalupe Arensburg Caellas
Especialista en cine africano

*A Fabiana, mi abuela,
que me enseñó el poder y la magia de los relatos.*

Partir. Mi corazón era un rumor de enfáticas generosidades. Partir...llegaría liso y joven a ese país mío y le diría a ese país con cuyo barro fue amasada mi carne: «Erré largamente y he aquí que regreso al horror desertado de tus llagas».

Vendría a ese país mío y le diría: «Abrázame sin temor...que si sólo sé hablar, hablaré por ti».

Y le diría aún:

«Mi boca será la boca de las desgracias que no tienen boca, mi voz la libertad de las voces sumidas en la mazmorra de la desesperación».

Aimé Césaire. Cuaderno de un regreso al país natal, 1939

Nos llaman los hombres del algodón, del café, del aceite,
nos llaman los hombres de la muerte,
pero somos los hombres de la danza,
cuyos cuerpos recobran vigor al golpear con los pies la dureza del suelo.
Léopold Sédar Senghor. «Oración a las máscaras». Cánticos de sombra, 1945

Escucha antes a las cosas
que lo que dicen las palabras:
la voz del fuego, clamorosa,
la voz del agua, siempre clara.
Escucha cuando el viento sopla
lo que solloza la maleza:
es el soplo de los ancestros.
Birago Diop. «Soplos». Engaños y luces, 1960

Escena de la película *Une si simple histoire*, 1970,
del director Abdellatif Ben Ammar