

FERNANDO NGUEMA Y SU UNIVERSO FANG

Raíces
y palabras
del bosque
guineano

Museo Nacional
de Antropología

Del 23 de junio
al 15 de octubre
de 2017

Una exposición
del ciclo

Ubuntu,
en el corazón
de África

Organizan | Organized by |

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Casa África y Museo Nacional de Antropología

Colaboran | Collaborators |

Real Jardín Botánico (CSIC) y Museo Nacional de Artes Decorativas (MECD)

Dirección del proyecto | Curated by |

Enrique León (AECID) y Luis Pérez (MNA)

Coordinación | Coordination |

Juan Jaime (Casa África), Belén Soguero (MNA) y Marisa Sánchez (AECID)

Textos | Texts |

Luis Pérez (MNA), Enrique León (AECID) y Mauricio Velayos (RJB). Con la colaboración de Clara Eugenia Aranda, Sandra de la Flor, Nayra García-Patrón, Beatriz González, Enrique Rontomé y Alicia Serrano

Adivinanzas fang | Fang riddles |

Iñigo de Aranzadi, *La adivinanza en la zona de los Nyumu, tradiciones orales del bosque fang*, Casa de África, 3, Sial Ediciones, Madrid, 1999 (2ª edición de la de 1962)

Traducciones | Translation |

Irene Seco (AECID)

Fotografías | Photography |

Miguel Lizana (AECID)

Conservación | Conservation |

Inmaculada Ruiz, Blanca Delgado (MNA) y María Blanco (AECID)

Diseño gráfico | Graphic design |

Ana Lapresta Adiego (AECID)

Impresión | Graphic materials |

AECID, Vintec y HT

Instalaciones | Instalations |

HT

Comunicación | Communication |

Belén Soguero Mambrilla (MNA)

Agradecimientos | Special thanks to |

Jesús Muñoz y Esther García Guillén (RJB), Sofía Rodríguez Bernis, Félix de la Fuente, Alicia Herrero y Paloma Muñoz-Campos (MNAD), Museo de América, CLM Logistics, Pepe Hernández, Pere Ortin, Jaime P. del Molino, Alfonso Ramos, César Ruiz de Diego, Alfonso Ungría, Arantxa Rentería, Dionisio Barrios, Jesús Roche, Isabela de Aranzadi, Lorenzo Alonso, Pilar Sánchez Llorente, Jesús P. Beceiro y Eloisa Vaello.

FERNANDO NGUEMA Y SU UNIVERSO FANG

Raíces y palabras del bosque guineano

PRESENTACIÓN

Para la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Casa África y el Museo Nacional de Antropología (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), esta exposición del escultor Fernando Nguema representa, por encima de todo, una oportunidad para ratificar nuestra apuesta por la cooperación cultural con Guinea Ecuatorial, poner en valor nuestro vínculo afectivo e histórico con este país y promover la difusión en España de las artes plásticas y la cultura ecuatoguineana.

Una cooperación que se expresa diariamente a través de la labor que realizan los Centros Culturales de España en Malabo y Bata (AECID), que han servido y sirven de plataforma para los artistas ecuatoguineanos; el trabajo constante de Casa África para tender puentes entre ambos países; y la actividad del Museo Nacional de Antropología (MNA), ahora centrado en un ciclo de más de un

año de duración dedicado a las sociedades de África Ecuatorial y titulado Ubuntu, en el corazón de África.

Fernando Nguema fue, junto a Leandro Mbomio, uno de los creadores más destacados en el campo de la escultura, que recogió la tradición artesanal del país y exploró también formas expresivas contemporáneas. Fernando Nguema fue responsable del taller de escultura del Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo y, gracias a la ayuda de la Cooperación Española, pudo ver realizado el que era su sueño: montar un taller en Engong-Esamangong, su pueblo, y desarrollar así su faceta como maestro-escultor.

En estos espacios formativos vivió su etapa más prolífica y original. Una muestra de ese periodo puede verse en esta exposición, que permite acceder a una obra personal y original, donde se aúnan tradición y modernidad. Tras su paso por Casa África de Las Palmas de Gran Canaria, llega ahora al MNA, arropada y enriquecida con las valiosas piezas de los fondos del propio museo.

Fruto por tanto de una generosa colaboración entre la AECID, Casa África y el MNA, esta exposición constituye, en definitiva, una inmejorable ocasión para acercarse, a través de uno de sus más destacados talentos artísticos, a Guinea Ecuatorial; un país con el que nos unen profundos vínculos culturales, históricos y lingüísticos, y cuya tradición y propuestas más actuales resultan siempre de enorme interés.

PRESENTATION

For the Directorate of Cultural and Scientific Relations of the Spanish Agency for International Cooperation and Development (AECID), Casa África (“House of Africa”) and the National Museum of Anthropology (Ministry of Education, Culture and Sports), this exhibit of the work by sculptor Fernando Nguema is an occasion to emphasize our commitment with cultural coope-

ration in Equatorial Guinea while promoting Guinean art and culture in Spain and highlighting our emotional and historical ties with this African country.

Spanish cultural cooperation in Guinea is coordinated by the Cultural Centers of Spain in Malabo and Bata (AECID), where Guinean artists have long been free to find their space. It is also developed by Casa África, which works tirelessly to build bridges between both countries, and by the National Museum of Anthropology (MNA), which is currently presenting Ubuntu, in the Heart of Africa, a one year programme focused on Equatorial African communities.

Along with Leandro Mbomio, Fernando Nguema was paramount in the sculpture field; a creator who drank from traditional crafts and explored contemporary forms of expression. Fernando Nguema was in charge of the sculpture workshop of the Spanish-Guinean Cultural Center of Malabo; with the help of the Spanish cooperation he could make his dream of setting up a studio to teach sculpture in his hometown of Engong-Esamangong come true.

It was in these formative spaces that he experienced his most prolific and original period. Some works from these years can be seen at this exhibit, which allows us access to a personal, innovative work which combines tradition and modernity. After being shown in Casa África (“House of Africa”, Las Palmas, Canary Islands), the exhibit arrives at the National Museum of Anthropology to get enhanced by the meeting with the Museum’s own collections.

Born from the generous collaboration between Casa África, the Spanish Agency for International Cooperation and Development and the National Museum of Anthropology, this exhibit offers a perfect opportunity to approach Equatorial Guinea through one of its most talented artists. We are bond to Guinea by cultural, historical and linguistic ties, which mean that both Guinean tradition and contemporary art proposals are always enormously interesting.

Fernando Nguema (1963 Mikomeseng–2008 Malabo, Guinea Ecuatorial) entró en contacto con el arte de la talla de muy pequeño: fue a través de las enseñanzas de su tío y escultor Antonio Edu, que le instruyó en el trabajo de los instrumentos tradicionales, en la preparación de máscaras de balele y en otras disciplinas culturales de la tradición fang.

En 1979, en tiempos de la dictadura de Macías, Fernando tuvo que emigrar a Gabón, donde conoció al que sería su verdadero maestro y mentor, el gabonés Obiang Djang, con quien evoluciona y crece artísticamente. Tras este aprendizaje, vuelve a Guinea Ecuatorial, ya con la determinación de ser artista-escultor. Además, por su talante polifacético y multiforme, a lo largo de su vida Nguema también desarrolló su pasión por la música, sobre todo por el xilófono o *mendjang*, el canto y el baile, aunque ha sido como escultor donde más ha destacado.

A partir de 1991, el Centro Cultural Hispano-Guineano (CCH-G), a través de la Cooperación Española, le puso al frente del taller-escuela de talla: fue su espacio para enseñar y crear y donde desarrolló su etapa más prolífica, original y creativa. Es precisamente una parte significativa de ese periodo el que se muestra en esta exposición. Sus obras nacían del bosque. Las

Fernando Nguema (1963 Mikomeseng–2008 Malabo, Equatorial Guinea) started learning wood carving in his childhood. His uncle and the sculptor Antonio Edu instructed him in the carving of traditional instruments, masks and other traditions from the Fang culture.

In 1979, during dictator Macías' rule, he emigrated to Gabon. It was there that he met his mentor, the Gabonese master carver Obiang Djang, with whom he completed his artistic training. Back in Equatorial Guinea, he was already determined to be a sculptor. A multi-faced and well known artist, Nguema also had a passion for music, which he channeled through singing, dancing and playing the *mendjang* xylophone.

In 1991 he took over the sculpture workshop of the Spanish-Guinean Cultural Center of the Spanish Cooperation in Malabo. It was there that he taught and worked, carrying out his most prolific, creative and original period. Many of the works in this exhibit were carved during those years.

His works were born from the forest. Roots, branches and fallen trunks gave shape and meaning to the painful carvings of Fernando, the carvings through which he expressed suffering, hopelessness, hunger and loss. A profoundly syncretic man and well

raíces, las ramas y los troncos caídos son los que daban forma, sentido y significado a las dolorosas tallas de Fernando, a través de las que plasmaba el sufrimiento, el desamparo, el hambre y la pérdida. También la brujería o las creencias tradicionales eran una fuente de inspiración, pues Nguema era un hombre profundamente sincrético, gran conocedor de su tradición fang. Cuando Fernando entra en el bosque, éste le ofrece historias que, a través de una ceremonia mística, recuperando el legado narrativo de sus ancestros, él convierte en obras de arte. Esculturas que recrean la historia, las relaciones entre hombres y mujeres, las enfermedades de la sociedad, las guerras y un amplio anecdotario del contexto diario que le rodea. Representan una

acquainted with Fang tradition, he also drew his inspiration from witchcraft and traditional beliefs. When Fernando enters the forest it offers him stories, which he turns into works of art through a mystic ceremony in which he recovers the narrative legacy of his ancestors. His sculptures re-create history, relationships between men and women, social illnesses, wars and a wide sample of anecdotic episodes from daily life. His works are embedded in tradition but they also shout and denounce. They are lyrical, fun, ironic, committed, outrageous, playful, biting...

Leandro Mbomío, an internationally known African artist, confessed that Nguema was his natural successor, as he brought together tradition and

Fernando Nguema

realidad dura y descorazonadora en la que el hambre molesta la cabeza y los hermanos lloran por la miseria. Su obra es tradición, pero también denuncia. Es lírica, divertida, irónica, comprometida, delirante, lúdica, mordaz,...

Leandro Mbomío, una referencia internacional en las artes plásticas del continente africano, confesaba que Nguema encarnaba la sucesión natural de su trabajo, ya que aunaba tradición y contemporaneidad. Fernando no conoció la obra de Leandro, nunca accedió a ver trabajos o referencias de otros artistas ni corrientes que hubieran podido nutrir su obra e influir en ella. El entorno en el que le tocó vivir le convirtió en un obligado autodidacta. Esta característica es, quizás, una de las que marca la singularidad y originalidad de su obra.

Esta exposición se plantea, pues, como puerta de entrada a ese mágico, ancestral y personal mundo que fue capaz de crear sin más ayuda que su determinación y su talento. Se sentía orgulloso de ser fang, escultor de "arte moderna" [sic], y custodio de la rica y ágrafa tradición fang. Ahora nos queda a nosotros el reto de descifrar su mundo interior a través de sus obras.

modernity. Fernando, however, never met Leandro and never saw his works, or any other artists'; outside artistic currents did not shape his creations nor nurtured them. The environment he had been allotted forced him to be a self-taught artist. This is probably one of the most remarkable characteristics of his singular work.

This exhibit intends to be the gate to access the magical, ancestral, personal world of Nguema, a world created with nothing but his own will and talent. He was proud to be a Fang, sculptor of "modern art" and guardian of the rich, unwritten Fang tradition. We now face the challenge to decipher his inner world through his works.

Fernando Nguema trabajando

"...Para buscar las maderas hay que ir a la selva. En la selva las maderas tienen formas. Representan gentes de otro mundo que no vemos. Solo las veo yo... Nunca corto por cortar. Miro así y digo: este es el título de la obra, por la forma que tiene... veo esas cosas... investigo y con mi arte estoy aconsejando a la sociedad. Lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Son las enseñanzas que surgen de mi obra. En todas ellas están el bien y el mal. Todas tienen un sentido y un significado. Mi arte tiene origen bantú, de nuestros antepasados que sabían preparar el hierro y poner trampas. Este arte viene de la tradición fang y expresa la sabiduría de nuestro pueblo..."

"...To get the woods you have to go to the forest. In the forest, woods have shapes. They embody people from other worlds which cannot be seen. Only I see them... I never cut for cutting's sake. I have a look, like that, and I say: this is the work's title, because it has a certain shape... I see those things... I search and with my art I am giving advice to society. What we must do, what we must not do. Those are the lessons in my works. Good and evil are present in all my works. They all have a sense and a meaning. My art is of Bantu origin; it comes from our ancestors, who were wise with iron and traps. This art springs from the Fang tradition and reflects our people's wisdom..."

LOS FANG, EL PUEBLO DEL BOSQUE EN RÍO MUNI

Los fang constituyen un grupo cultural que actualmente se asienta entre Guinea Ecuatorial, Gabón y Camerún. En concreto, en la Guinea continental, el Río Muni colonial, se establecieron en el siglo XVIII en las comarcas del interior, dentro del contexto más amplio del proceso migratorio bantú que afectó a gran parte de África ecuatorial. En esa región, conviven con otras etnias costeras como los ndowé y los bujeba o bisío.

Tradicionalmente estaban organizados en pequeñas comunidades dedicadas a una agricultura trashumante, basada en la realización de rozas cíclicas en el denso bosque de la región. El agotamiento de las parcelas abiertas en una determinada área motivaba sus periódicos traslados de asentamiento.

El contacto con los españoles a finales del siglo XIX modificó estos patrones migratorios. Los fang se vieron obligados a volverse sedentarios al convertirse en la mano de obra de las grandes plantaciones de cacao, café, plátanos, caña y palma. Algunos grupos, muchas veces de forma forzosa, fueron trasladados a la isla de Bioko (antigua Fernando Poo, donde se encuentra la capital del país, Malabo) precisamente para trabajar en las

THE FANG, THE PEOPLE FROM THE RIVER MUNI'S FOREST

The Fang people belong to a cultural group living in Equatorial Guinea, Gabon and Cameroon. During the 18th century they arrived in mainland Guinea, settling down in the inland areas of the Muni River; they were part of a wider Bantu migration phenomenon which spread over a great area of Equatorial Africa in those days. In that region, the Fang coexist with other coastal groups such as the Ndowé and the Bujeba or Bisío.

They were traditionally organized in small communities which lived off seasonal agriculture, making periodical clearings of the dense woods which cover the region. When the cultivated areas started to lose their fertility, they moved away and cleared up another forest patch.

This migratory pattern was modified when the Fang met the arriving Spaniards in the late 19th century. They were compelled to settle down on a permanent basis as they now worked in the huge cocoa, coffee, sugar cane and banana plantations. Some groups were made to settle in the island of Bioko (formerly Fernando Poo, where the country's capital, Malabo, is located) to work in its extensive fields. This aroused harsh tensions -which still exist today - between the

explotaciones agrícolas extensivas establecidas allí. Esto provocó unas fuertes tensiones aún hoy no totalmente resueltas entre los fang y los habitantes de la isla, los bubis, otro grupo étnico que se había trasladado a Bioko un milenio atrás desde las costas de Camerún.

Fang and the previous inhabitants of the island, the Bubi, a different ethnic group which had arrived in Bioko a millennium earlier from the Cameroon coasts.

Fernando Nguema - *La serpiente no puede duevorarte* (2007) Escultura en raíz barnizada Colección particular

LAS “PALABRAS” DEL BOSQUE FANG

Fuente de recursos y espacio sagrado

Fernando Nguema escucha las “palabras” del bosque. Las raíces de los árboles le muestran las figuras que debe tallar. Como integrante de la comunidad fang, para él, el bosque es el centro de todas las experiencias vitales.

Es su principal fuente de recursos. Cada roca, cada planta y cada animal que pueblan el bosque poseen unas características físicas y espirituales que pueden ser utilizadas por los fang del modo más efectivo para obtener alimentos, madera, materias primas para la cestería y la indumentaria, remedios naturales para las enfermedades del espíritu y del cuerpo o amuletos para contrarrestar las propias fuerzas de la naturaleza.

Los hombres fang talan el bosque, o *afan*, durante la estación seca para limpiar las zonas donde se ubicarán las *fincas de comida*, tantas como mujeres hay en la comunidad. Son ellas las encargadas de cultivar estos huertos o *tsíí*. El bosque también proporciona la caza y la recolección, y la pesca es abundante en sus ríos.

Y es también un espacio ritual. Es el templo del árbol sagrado *oveng*. En

“WORDS” FROM THE FANG FOREST

Source of resources and sacred space

Fernando Nguema listens to the “words” of the forest. The roots of the trees show him how to carve his figures. As part of the Fang community, the forest is to him the center of all the experiences of life. It is his main source of resources. Each rock, each animal, each plant can be used by the Fang people in a most effective way in order to obtain food, wood, raw materials for basket making and clothing, natural remedies for the illnesses of the body and the soul, or amulets to avert Nature’s own forces.

Fang men cut down trees –*afan*– during the dry season to clear up the areas in which the food plantations shall be established –as many as women in the community, for it is the women who will tend these plantations or *tsíí*. The forest also provides game to be hunt and fruits to be gathered, and its rivers are plentiful with fish.

The forest is also a ritual space. It is the temple of the sacred tree *oveng*. It is the birth place of the legends which shape the rich Fang oral tradition, in which natural and supernatural elements go hand in hand, and the

el bosque nacen las leyendas que configuran la rica tradición oral fang en las que lo natural y lo sobrenatural se confunden, y los elementos del paisaje se perciben como seres animados con capacidad para intervenir en la vida cotidiana del pueblo.

landscape is perceived as an animate being which can take part in the people’s daily life.

Byeri – detalle

La casa de la palabra

La palabra es uno de los conceptos fundamentales que ordena el espacio comunitario de los fang. La palabra hace referencia a un lugar de encuentro. La casa de la palabra, el aváa, es un lugar donde hombres fang, los mayores y todos aquellos en edad de combatir, se reúnen. Allí toman las decisiones que afectan a toda la comunidad. La palabra también alude a la resolución de disputas entre los fang. Además, la palabra mantiene viva la historia de la comunidad y la conduce a través del presente desde el pasado al futuro. La palabra es el testimonio vivo de la cultura fang.

The “House of the Word”

“Words” are one of the basic concepts which determinate the arrangement of Fang common spaces. “Words” indicate the existence of a gathering place. The “House of the Word” or aváa is the place of meeting for Fang males, both elderly men and those young enough to engage in combat. There they take decisions which affect the whole of the community. “Words” are also related to the solving of quarrels among the Fang. Moreover, words keep the community’s history alive and, standing on the past, lead it towards the future through the present. Words are the living witnesses of the Fang culture.

Fernando Nguema - *Guerrero* (2004)
Raiz con elementos metálicos. Colección AECID - 2645CA

La “Flora guineana” y el Real Jardín Botánico

El bosque tropical guineano es oscuro, verde, muy húmedo. Resulta difícil individualizar cada planta. Las flores son escasas y a menudo escapan a nuestra vista. Las plantas crecen a gran velocidad en busca de la luz, apoyándose en otras plantas. Son los bejucos que crecen enrollándose con formas tortuosas. Las raíces de los árboles son superficiales al no tener necesidad de profundizar para buscar agua. Los altísimos troncos se apoyan en raíces zancudas o contrafuertes semejantes a los que refuerzan las catedrales. Todas estas formas caprichosas las utilizó Fernando Nguema para sus esculturas.

El proyecto del Real Jardín Botánico

Hace ahora tres cuartos de siglos comenzaron su actividad los primeros botánicos españoles en Guinea Ecuatorial. Fueron farmacéuticos o agrónomos deslumbrados por la biodiversidad guineana a los que la curiosidad les llevó a recolectar algunas de las plantas -casi todas- que les resultaban desconocidas. A partir de 1940, Emilio Guinea retomó esta tarea ya de forma profesional y puso los primeros cimientos del compendio botánico de la Flora de Guinea Ecuatorial, obra que completará y publicará ya de forma definitiva un equipo del Real Jardín Botánico (Consejo Superior

The “Flora of Guinea” and the Royal Botanical Garden

The tropical forests of Guinea are dark, green and very humid. It is difficult to pick one plant from another. Flowers are scarce and they often escape us. Plants grow quickly in search of light, leaning against other plants. These lianas twist themselves up into winding shapes. Tree roots are superficial, as they have no need to dig down in search of water. The towering trunks are supported by these long-legged roots which look like the buttresses of a cathedral. Fernando Nguema used these fantastic shapes for his sculptures.

Perfil del manglar guineano. Dibujo de Emilio Guinea.
Archivo del Real Jardín Botánico (CSIC).

de Investigaciones Científicas) en las últimas cuatro décadas. De 2003 a 2015, ha contado además con el apoyo de la AECID, el Plan Nacional de Investigación y, en Guinea, del Herbario Nacional y la Universidad Nacional.

Gracias a este esfuerzo, hoy sabemos que en Guinea Ecuatorial viven en torno a 8300 especies diferentes de plantas. Ahora es necesario seguir profundizando en su conocimiento, en especial en el estudio de las propiedades de las plantas medicinales y otras plantas útiles, porque la diversidad vegetal es un inmenso campo de investigación y de oportunidades en Guinea Ecuatorial.

The Project of the Royal Botanical Garden

Some seventy-five years ago, Spanish botanists began their studies in Equatorial Guinea. Dazzled by the Guinean biodiversity, these pioneering chemists and agronomists started collecting the plants which were unknown to them –which were most. From 1940 onwards, Emilio Guinea took over their task professionally, and laid the foundations of the botanical treaty Flora de Guinea Ecuatorial (“Flora of Equatorial Guinea”), a work to be completed and published by a team from the Royal Botanical Garden (Spanish National Research Council, CSIC) in the last four decades. From 2003 to 2015 it has also been supported by the Spanish Agency for International Cooperation and Development (AECID), the National Research Plan and the Guinean National Herbarium and National University.

Thanks to all these efforts, we know that around 8300 different species of plants live in Equatorial Guinea. It is now time to understand them more deeply, focusing on medicinal and other useful plants. The plant diversity of Equatorial Guinea offers an immense research and opportunity field.

Si quieres saber más sobre este proyecto, visita:

www.floradeguinea.com

O acércate a las estufas (invernaderos) del Real Jardín Botánico. ¡Está al lado del museo!

If you want to know more of our project, visit our website:

www.floradeguinea.com

Or come along to our greenhouses in the Royal Botanical Garden –it is very close to the Museum!

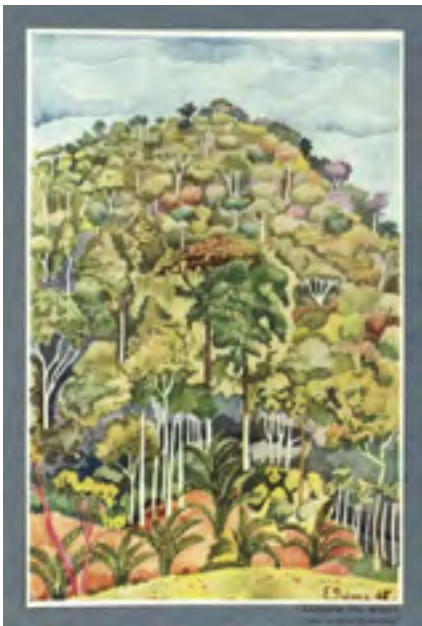
Mauricio Velayos

Director del proyecto Flora de Guinea Ecuatorial

Mauricio Velayos

Director of the “Flora of Guinea” Project

Vista del bosque en Evinayong (Guinea). Acuarela de Emilio Guinea (1947). Archivo del Real Jardín Botánico (CSIC).

LA TRADICIÓN FANG

La música: el sonido de la comunidad

Para Fernando Nguema, adentrarse en el conocimiento de las tradiciones de su cultura y transmitir las no podía ir desligado de las prácticas musicales. Él mismo se consideraba un trovador o *mbon mvet*. Acompañado de la guitarra *mvet*, recitaba y cantaba la historia de los fang. En una cultura oral como la fang, el trovador mantenía viva la tradición a través de las generaciones. También fue un hábil intérprete del xilófono o *mendjang*, un instrumento utilizado en rituales de iniciación y en ceremonias funerarias como el *ndongmbaa*.

Como en muchas otras culturas de África, la música juega un papel crucial en las comunidades fang. Es inseparable de su vida social y ritual. Todo el ciclo vital fang, desde el nacimiento hasta la muerte, es acompañado por diferentes tipos de ritmos y sonidos. A través de la música, se establece un nexo de unión entre la comunidad y el mundo espiritual de los antepasados.

FANG TRADITIONS

Music: the sound of the community

Fernando Nguema could not conceive the transmission of his cultural tradition without music. He saw himself as a *mbon mvet*, a minstrel who sang and recited Fang history to the sound of his *mvet* guitar. In oral cultures such as the Fang culture, minstrels kept traditions alive through the generations. Nguema was also a proficient *mendjang* player. The *mendjang* is a kind of xylophone used in initiation rites and funerary ceremonies such as the *ndongmbaa*.

As in many other African cultures, music plays a central role in Fang communities. It is inextricably intertwined with its social and ritual life. All the Fang vital cycle is accompanied by different rhythms and sounds. Music provides a bridge between the community and the spiritual world of its ancestors.

Fernando Nguema - *Hombre con tambor* (1998)
Escultura en madera blanda. Colección particular

El melan, culto a los ancestros

La conexión espiritual entre los vivos y sus antepasados toma forma física a través de las figuras de guardianes o byeri de los restos de los antepasados más importantes. Los fang creen que en los cráneos y los huesos de sus antepasados se conserva parte de su poder, razón por la cual los guardan en cajas de corteza protegidas con la talla de cabezas y figuras de cuerpo entero que se colocan encima de esos relicarios para protegerlos de las influencias malignas e inspirar precaución a los no iniciados.

Melan, the cult of ancestors

The spiritual link between the living and their ancestors takes bodily shape through the guardians or byeri, carved figures which watch over the remains of the most important ancestors. The Fang believe that the skulls and bones of their ancestors retain some of their former power, and for that reason they keep them in bark boxes protected by carved heads and figures, which are put on top of them to ward off evil influences and to inspire awe in non-initiates.

Esculturas y máscaras: guardianes del universo

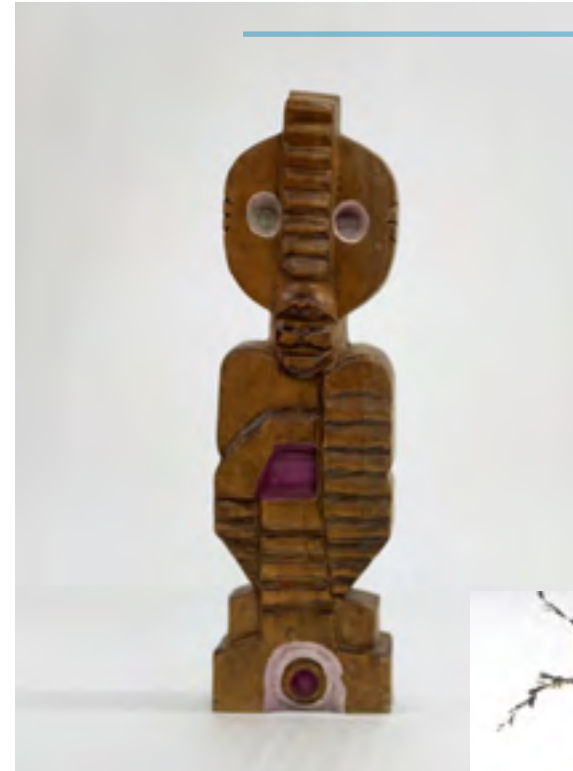
La carrera artística de Fernando Nguema está estrechamente vinculada a la rica tradición escultórica fang, en la que tanto figuras como máscaras obedecían a un determinado fin de carácter ritual. En la práctica religiosa fang, el culto a los ancestros o *melan* ocupaba un lugar destacado. Los *byeris*, figuras tanto masculinas como femeninas, encarnaban a los guardianes que debían custodiar los relicarios donde se conservaban los restos de los antepasados destacados de la comunidad. También jugaban un papel fundamental en los ritos de iniciación de los jóvenes al mundo adulto. Durante estos ritos, los jóvenes fang debían aprender toda la genealogía de su linaje.

Los ritualistas ocultaban sus rostros con máscaras que encarnaban diferentes fuerzas del mundo sobrenatural. Los enmascarados eran los garantes del orden espiritual y social que aseguraba la prosperidad de la comunidad fang. La máscara *ngil* interviene en ceremonias destinadas a descubrir a brujos maléficos. A partir del contacto con los españoles, las máscaras *ngongtang* eran utilizadas en rituales destinados a ridiculizar a los europeos como forma de resistencia cultural ante la presión colonizadora.

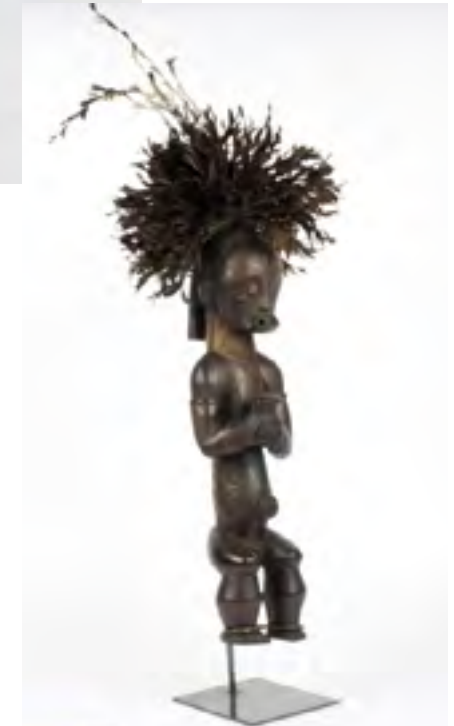
Sculptures and masks: guardians of the Universe

The artistic career of Fernando Nguema is deeply linked to the rich Fang carving tradition, in which both sculptures and masks obey to ritual purposes. Ancestor cult or *melan* is a distinctive feature of Fang religious practices. Male and female *byeri* figures embodied the guardians who watched over the relic holders where the remains of prominent members of the community were housed. They also played a leading role in the initiation rites of young Fang entering adulthood. During the rites, young people had to memorize their family lineage.

Those who took part in the rites hid their faces behind masks which symbolized different supernatural forces. These masked men were the guarantors of the spiritual and social order which secured the prosperity of the Fang community. *Ngil* masks were used in ceremonies intended to smell out evil wizards. After they met the Spaniards, the Fang used *ngongtang* masks in rites which ridiculed European people as a way to resist the colonizing pressure.

Fernando Nguema - *Byeri* (2001)
Madera policromada. Colección particular

Byeri guardián de las reliquias de los ancestros (MNA CE947)

EL PODER

Prestigio terrenal y control espiritual

Fernando Nguema entiende el poder, ya sea terrenal o espiritual, como una fuerza opresora.

La sociedad fang se basa en el clan familiar o *ayong* formado por los descendientes por línea paterna de un antepasado común. El poblado o *dzáa* es el centro de la vida social. Los hombres toman las principales decisiones que afectan a la comunidad en la *casa de la palabra* o *aváa*. La mujer sostiene a la familia y se encarga del cuidado de los campos. Sin embargo, su espacio social se ve reducido a la *casa –cocina* o *ndá*.

El poder en cada poblado era asumido por un jefe o *nkukuma*, el hombre que poseía más mujeres, ganado y objetos de hierro. Su autoridad dependía de su generosidad o de su prestigio, aunque también estaba limitada por otros poderes, como el de los herreros, los brujos o las sociedades iniciáticas.

El herrero convierte los metales en símbolos de poder y prestigio como armas y dinero o *bikuele*. El poder espiritual podía ser empleado para el bien o para el mal. El mal se encarna en el *evú*, un ser que reside en el vientre de algunos hombres. El

POWER

Worldly prestige and spiritual control

For Fernando Nguema, both worldly and spiritual power are oppressive forces.

Fang society is based on the family clan or *ayong*, composed by the male-line descendants of a common ancestor. The village or *dzáa* is the center of social life. Men take decisions affecting the community in the *aváa* or “house of the word”; women take care of the family and the fields, their social space being restricted to the *ndá* or “house-kitchen”.

Power in the village was held by the *nkukuma* chief, the man who possessed more wives, cattle and iron objects. His authority was based upon his generosity and prestige, and was limited by other power groups, such as blacksmiths, wizards and initiates societies.

Tocado (MINA CE927)

hechicero es capaz de manipular las fuerzas de la naturaleza para influir en la vida cotidiana. Si opta por hacer el bien, es considerado un curandero (*nganga*); si opta por el mal, es un brujo (*nyen*) y puede provocar la enfermedad y la muerte. Para luchar contra ellos, se crean las sociedades secretas de curanderos, cuya función principal es perseguir y eliminar a los brujos.

Blacksmiths turn metal into power and prestige objects such as weapons or *bikuele* money. Spiritual power could be used for good or for evil. Evil forces were incarnated into the *evú*, a being who inhabited the abdomen of some men. Wizards can manipulate natural forces in order to alter daily life. If a wizard chooses to do good he is a healer (*nganga*); if he is inclined to do evil he is a black wizard (*nyen*) who can bring about illness and death. To fight these wizards, secret societies were created in order to track them and eliminate them.

Fernando Nguema - El diablo tiene poder (2007)
Raíz. Colección particular

LA OBRA DE NGUEMA: EXPRESIÓN DE INQUIETUDES UNIVERSALES

El bien y el mal

La lucha entre estas dos fuerzas antagónicas tiene un papel evidente en muchas obras de Nguema, sobre todo en las protagonizadas por el diablo y por diferentes formas y encarnaciones del poder, siempre asociado al concepto del mal.

NGUEMA'S WORK:

EXPRESSION OF UNIVERSAL CONCERNS

Good and Evil

The clash between these two opposing forces plays an evident role in many works by Nguema, especially in those dedicated to the devil and to the different incarnations of power, always associated to the concept of evil.

El sufrimiento

La vida y la muerte, como bien sabemos, se encuentran íntimamente ligadas, son las dos caras de la existencia. Nguema sentía con intensidad esta dualidad y refleja en sus obras el ciclo terrenal de la vida en el que el sufrimiento tiene un protagonismo principal aunque no deseado. El dolor, además, trasciende lo individual y es el resultado de la propia historia de su país. El sufrimiento es un fenómeno colectivo que afecta a la comunidad, pero que deja una profunda huella a nivel personal.

Suffering

As we well know, life and death are intimately intertwined, being the two sides of human existence. Nguema felt this duality deeply and reflected the cycle of life in his work, saving a relevant –if not desired– role for suffering. Moreover, pain goes beyond the individual sphere and embodies the history of the country itself. Suffering is thus a collective experience which also leaves a deep impression on individuals.

Fernando Nguema - *El diablo* (2007 Libro o 2008 doc)
Raiz con pelo de cabra. Colección particular

Fernando Nguema - *Más dura será la caída* (1998)
Raiz barnizada. Colección particular

El desamparo

Nguema plasma este concepto en figuras solitarias, que parecen surgir de las sombras, envueltas en un silencio que en realidad emana de ellas mismas. En muchas esculturas que surgen de raíces apenas tratadas, pone especial atención en marcar los gestos faciales como expresión de su soledad, de su angustia, de su desamparo...

Helplessness

Nguema captures this concept with lonely figures which seem to come out from the shadows, wrapped up in silence, a silence which actually emanates from the figures themselves. In many sculptures made from almost untreated roots, he takes pains to remark the facial features in order to show loneliness, anguish and neglect.

El ser humano y su mundo

El ser humano aparece como el centro del universo, y por tanto como responsable de preservar el equilibrio en la naturaleza. Su misma fuerza creadora, mal empleada, puede convertirse en fuerza de destrucción. Por ello, debe respetar la fuerza primaria del bosque y también contrarrestar sus intereses terrenales no arrinconando su lado más espiritual. Esta visión dual del universo, que está presente en toda la obra de Nguema, se plasma de forma dialéctica en este conjunto de obras tanto en figuras dominadas por esa faceta más terrenal, concreta y activa como en otras en las que se impone una actitud más trascendente y contemplativa.

Human beings and their world

Human beings are the center of the Universe, and as such they are responsible for preserving the balance of Nature. Human creative forces, if ill employed, may turn into destruction weapons. That is why human beings must respect the primeval forces of the forest and minimize their worldly ambitions through their spiritual sides. This dual vision of the Universe which permeates Nguema's work is specifically shown by this dialectic group of sculptures, which includes down-to-earth, particular, active figures and also mystical, meditative carvings.

Fernando Nguema - *Fernando Nguema número 1* (2007)
Raíz. Colección particular

Fernando Nguema - *Militar* (2004)
Raíz polieromada. Colección AECID - 2644CA

¿EXISTE UN ARTE FANG?

Forma y función de la estatuaria fang

Los europeos reconocieron en el arte fang de principios del siglo XX la esencia de la estética africana. Las figuras *byeri* se convirtieron en la imagen sintética –y simplista– de la complejidad creativa africana. Figuras y máscaras sirvieron de modelo de inspiración del arte occidental, desde Modigliani a Picasso, para provocar una ruptura en el tradicional canon formal europeo.

Sin embargo, aunque se trató de un acercamiento a las formas africanas de consecuencias trascendentales, revistió un carácter totalmente superficial, sin que interesaran realmente los valores culturales de los que eran plasmación. Más tarde esta “ceguera” fue puesta en evidencia por los estudios de etnografía: en la estatuaria africana, más allá de lo visible, existía todo un significado espiritual que daba sentido a la creación escultórica. Los *byeri* eran figuras destinadas a un fin ritual que prevalecía sobre su valor estético.

Pero para entonces esta tensión entre culturas artísticas ya no se podía detener en un mundo en proceso de descolonización y globalización: los creadores africanos ya no podían dejar de tener en cuenta –a favor o

IS THERE A FANG ART?

Shape and Function of Fang Sculpture

The Europeans recognized in early 20th century Fang art the essence of African aesthetics. *Byeri* figures became the synthetic –and simplistic– image of the complex African creativity. Figures and masks inspired Western artists from Picasso to Modigliani and helped them break the forms of the traditional European canon.

However, even if it had deep consequences, this approach was but superficial, with no interest in the cultural values which lied beneath. This “blindness” was to be denounced by later ethnographic studies: African sculptures went beyond the visible realm; they possessed spiritual values which filled them with meaning. *Byeri* figures were intended for ritual purposes, and that prevailed over their aesthetic value.

But the tension between artistic cultures could not be stopped by then; in a world which walked towards decolonization and globalization, African creators were never again to ignore the distorted reflection of their own art as conveyed by the Western mirror. This process gave also birth to another element: the artists’ awareness of their own individuality as opposed to traditional art as a community service.

en contra– el reflejo distorsionado de su arte que les devolvía el espejo del arte occidental. La propia toma de conciencia sobre la capacidad individual del artista actual frente al anonimato al servicio de la comunidad del escultor tradicional ha sido un legado de ese proceso.

Leandro Mbomío es uno de los artistas de Guinea Ecuatorial que más reconocimiento internacional ha obtenido a lo largo de su carrera. Comprometido de forma activa con el panorama cultural de su país, ha marcado un nuevo camino en ese diálogo entre la creación tradicional y el academicismo occidental, sin abandonar, como un “ancla” identitaria, la creencia en la indisoluble relación que se debe establecer entre creación artística y mundo sobrenatural.

Por su parte, Fernando Nguema ha ido aún un poco más allá al explotar la capacidad comunicativa de su escultura y abordar como tema recurrente la realidad de Guinea Ecuatorial como expresión de las inquietudes de un artista contemporáneo.

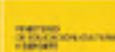
Leandro Mbomío is one of the most famous artists from Equatorial Guinea. Actively involved with his country’s cultural scene, he has opened new paths for dialogue between traditional creation and Western academicism, notwithstanding his identity “anchor”, namely his deep belief in the unbreakable link between art and the supernatural world.

Fernando Nguema, in turn, has gone still further in making use of the communicative abilities of his works, choosing current affairs in Equatorial Guinea as a recurring topic with which to show the concerns of a contemporary artist.

Organizan

Colaboran

