

«Jefe, dele una oportunidad a su cerebro» Ramón Esono Ebalé

con
ver
gen
cias
di
ver
gen
cias

con ver gen cias di ver gen cias

Ramón Esono Ebalé
«Jefe, dele una oportunidad a su cerebro»

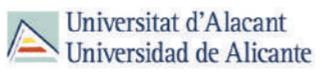
Organizan

Patrocinan

Colabora

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Rector. **Fernando Galván Reula**

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales

Javier Rivera Blanco

Vicerrectorado de Investigación. **María Luisa Marina Alegre**

Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación. **Santiago Fernández Vázquez**

Vicerrectorado de Innovación y Nuevas Tecnologías. **José Antonio Gutiérrez de Mesa**

AECID

Director de Relaciones Culturales y Científicas. **Carlos Alberdi Alonso**

AECID/CENTRO CULTURAL ESPAÑOL MALABO

Director. **Carlos Contreras Cervantes**

Coordinadora de programación. **Eloísa Vaello Marco**

AECID/CENTRO CULTURAL ESPAÑOL BATA

Directora. **M.ª Ángeles Díaz Ojeda**

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Rector. **Ignacio Jiménez Raneda**

Vicerrectora de Extensión Universitaria. **Josefina Bueno Alonso**

INSTITUTO CERVANTES

Directora. **Carmen Caffarel**

Director de Cultura. **Rufino Sánchez García**

Subdirector de Alcalá de Henares. **Jesús Jiménez Segura**

Itinerancia: Museo Universidad Alicante,
28 de octubre - 20 de noviembre, 2010.

EXPOSICIÓN

Concepto y comisariado. **Landry-Wilfrid Miampika**

Coordinación. **Zara Rodríguez Prieto**

Producción. **Foro Hispanoafricarte-Literaturas**

Montaje. **María José Durán Vaquero**. Blanca Fernández de Pablos

Ignacio Garcés Fernández. Natalia Garcés Fernández

Seguro. **MAPFRE**

Transporte. **Urbano Arte**

Impresión obras Ramón Esono. **Fotosíntesis Digital, S. L.**

CATÁLOGO

Concepto. **Landry-Wilfrid Miampika**

Coordinación. **Zara Rodríguez Prieto**

Textos. **Carlos Contreras Cervantes**, Ramón Esono Ebalé, Said Messari,

Landry-Wilfrid Miampika, Zara Rodríguez Prieto, Eloísa Vaello Marco.

Diseño y maquetación. **Undergraf, S. L.**

Impresión. **IMGRAF IMPRESORES, S.L.**

Edición. **Foro Hispanoafricarte-Literaturas**

© De los textos, sus autores

© De las obras, los artistas

© De las fotografías, los artistas o sus autores

© De esta edición, Foro Hiapanoafricarte-Literaturas

ISBN 978-84-693-6407-9

Depósito Legal

con ver gen cias di y ver gen cias

Ramón Esono Ebalé

«Jefe, dele una oportunidad a su cerebro»

Presentación

del comisario y agradecimientos Landry-Wilfrid Miampika

06

«Convergencias y divergencias»

Carlos Contreras Cervantes

08

Jefe, dele una oportunidad a su cerebro:

cómics, dibujos e ilustraciones de Ramón Esono Ebalé Eloísa Vaello Marcos

10

Ramón Esono Ebalé:

La revuelta de los trazos Landry-Wilfrid Miampika

12

Jefe, dele una oportunidad a su cerebro: algunas preguntas y respuestas.

Claves, pistas y recuerdos

Entrevista a Ramón Esono

Ebalé por Eloísa Vaello Marco

18

Catálogo de obras

20

Epílogo: ¿Te lo cuenta Jamón y Queso?

Ramón Esono Ebalé

54

Biografía del artista

56

Síntesis biográficas

comisario y coordinadora

60

Presentación del comisario y agradecimientos

Landry-**Wilfrid Miampika**

«**Convergencias y divergencias**» se presenta en el marco del **II Congreso Internacional Estudios Literarios Hispanoafricanos «África y escrituras periféricas en español»**, un encuentro que intenta mostrar la producción literaria de africanos que escriben en español. Cada vez más numerosos, en el Magreb y en África subsahariana, estos escritores contribuyen a la irradiación del español en África, es decir, se proyecta una original territorialidad mediante un hispanismo alternativo, una adopción y adaptación desterritorializada tanto de la lengua como de los mismos creadores.

En un marco global de inevitables confluencias, la interrelación íntima entre artes y literaturas favorece

la creación de un espacio fructífero para el diálogo y la circulación de ideas y prácticas artísticas. Dicho diálogo refuerza la situación poscolonial como espacio de mediación intercultural, de tensiones entre experiencias históricas y representaciones transculturales. En ese sentido, «**Convergencias y divergencias**» establece, en primer lugar, una conexión entre artes y literaturas con sus intercambios abiertos o subterráneos que puede favorecer otras imágenes y representaciones del continente africano; y, en segundo lugar, muestra las conexiones entre el Magreb y el África subsahariana, muchas veces percibidas por el imaginario común como dos entidades culturales distintas, dos realidades contrapuestas que, sin embargo, a nivel

geográfico, histórico, antropológico y cultural siempre han sido vasos comunicantes de encuentros, cruces, préstamos, migraciones y circulación de ideas y seres.

«**Convergencias y divergencias**» se propone hacer un recorrido sobre la trayectoria de dos artistas aparentemente distintos, a partir de una variedad de retazos, pero que comparten la misma pasión por la creación y por su continente de origen con todas sus contradicciones y complejidades. En un mismo espacio, en una suerte de diálogo/monólogo se expone, por un lado, la obra gráfica resultante de un meditado y largo proceso de experimentación y exploración de formas y texturas del marroquí Said Messari y, por otro, fragmentos de

los diversos universos creados por la mirada crítica y el humor corrosivo del imaginativo ecuatoguineano Ramón Esono Ebalé. Ambos artistas, que subvierten muchos rasgos del pasado artístico pero también asumen muchos retos del continente africano, replantean la implicación inevitable del arte africano en un concepto global de lo contemporáneo, desde una intensa relación entre historia y sociedad, un cuestionamiento de las identidades étnicas y de las fronteras del arte.

Agradecemos a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta exposición: ante todo a los artistas, Said Messari y Ramón Esono Ebalé, por su disponibilidad y generosa colaboración a lo largo de la

gestación y la ejecución de este proyecto; a la AECID por el patrocinio al conjunto del proyecto de «África y escrituras periféricas»; a los Centros Culturales Españoles en Guinea Ecuatorial (Malabo y Bata) y sus respectivos responsables (Carlos Contreras, María Ángeles Díaz-Ojeda y Eloísa Vaello), que han apoyado el proyecto con entusiasmo desde sus inicios. Esperamos que estas personas e instituciones encuentren aquí, junto al Vicerrectorado de Extensión Cultural y el MUA de la Universidad de Alicante, nuestra más profunda gratitud.

Landry-Wilfrid Miampika

Profesor de la Universidad de Alcalá
Comisario de la exposición

...«**Convergencias y divergencias**» establece, una conexión entre artes y literaturas con sus intercambios abiertos o subterráneos que puede favorecer otras imágenes y representaciones del continente africano...

«Convergencias y divergencias»

Escribir sobre un artista plástico nunca es fácil y si además pretendo hacerlo de dos, se complica el tema. Y si además suman conceptos tan eternos como la abstracción y la figuración, forman un todo completo, narrándonos sus realidades.

Ramón Esono Ebalé

La figuración expresada en primeros planos, rotunda y partiendo de una geometrización del espacio, nos lleva a una narración cinematográfica. Estos primeros planos llegan a mostrarnos detalles que se convierten en protagonistas de la acción. La línea es rotunda, brusca, contundente, apoyándose en colores primarios muy saturados.

Las imágenes que resultan son categóricas, sin complejos. Es aquí donde la figuración se transforma en excusa para hablarnos de valores abstractos, donde lo particular nos habla de lo general. Es en ese umbral donde podemos identificarnos con sus propuestas. Somos todos nosotros sus protagonistas, sus héroes y sus víctimas.

Carlos Contreras Cervantes

Director del Centro Cultural Español en Malabo

Jefe, dele una oportunidad a su cerebro: cómics, dibujos e ilustraciones de

Ramón Esono Ebalé

Los Centros Culturales de España en Guinea Ecuatorial tienen entre sus objetivos la cooperación cultural como vehículo de intercambio y reconocimiento entre los países y sus culturas, a través de acciones bidireccionales que favorezcan una mayor comprensión del otro y de las relaciones culturales entre las sociedades civiles, usándolas como herramientas de aproximación y respeto, que complementen otras formas de relación internacional. Así mismo, este objetivo se complementa con el de impulsar las potencialidades de la acción cultural como factor de desarrollo, lucha contra la pobreza y exclusión social, así como herramienta para el bienestar social, la dignidad del ser humano y del ciudadano, y la defensa de la identidad colectiva frente a las amenazas homogeneizadoras.

Prácticamente he citado los objetivos tal y como nos vienen en la **Introducción de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española**, pero es que cada vez más desde los Centros Culturales debemos tener en cuenta estos objetivos para actuar en consecuencia. Un centro cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo tiene la obligación de ser algo más que una parrilla

de programación, tiene que pensar en función de objetivos de desarrollo. Y para ello es clave programar cada actividad pensando en que tiene unos efectos y unas consecuencias.

La cultura, entendida en su más amplia acepción, ha dejado de observarse como la niña bonita que complementa o adorna los procesos de desarrollo. La cultura es un elemento intrínseco a una sociedad, que acompaña cualquier proceso de desarrollo si queremos que este sea integral y asumido. La cultura tiene un componente de revolución, porque ofrece la visión de un mundo soñado y hacia ese mundo deberían dirigirse los esfuerzos de desarrollo.

Pero, una vez situados en el marco conceptual que envuelve nuestras actividades, vamos directamente a por Ramón Esono Ebalé, alias **Jamón y Queso**. Ramón ya es un «viejo» conocido de los Centros Culturales de España en Guinea Ecuatorial. Para no remontarnos a sus inicios —de la mano del Centro Cultural Hispano Guineano, con Boli, Bito y Mustafá o los muchos trabajos que realizó de la mano de Unicef y PNUD— vamos a ceñirnos a sus tres exposiciones en los Centros Cultu-

rales. La primera exposición de Ramón fue a principios de 2008: «Los Asesinos de mi Inteligencia». En aquella exposición se mostraba este trabajo mencionado, así como otras obras que habían sido premiadas en diversos festivales internacionales: **Plan B, Votéz y El Sueño de Ayoko**. Todas ellas tenían en común una crítica a la vida dura del barrio, una visión que, especialmente en el caso de **Los Asesinos**, era nihilista y desesperanzada. Con un trazo duro se muestra a la niña que tiene que vender su cuerpo, al joven que pasa el día buscando algo para comer, al abuelo que mira el mar recordando a su nieto, que emigró en busca de un futuro... Retratos y retazos de realidad donde no ha lugar la filosofía ni la ideología, solo la lucha por la supervivencia. Su segunda exposición supone un cambio y un giro inesperado... Cambiando el formato y el contexto, Ramón presenta, en **«Un Mes sin Elo»**, las sonrisas del África alegre y colorista, que tanto le ha enamorado. Porque Ramón ofrece la visión crítica del enamorado: un enamorado de su país y de su continente, al que quiere mostrar también en su pleno apogeo: niños que juegan al fútbol, niñas que se trenzan los cabellos, jóvenes que escuchan música, que bailan y que se divierten. Esa es África, la que se

suele quedar fuera de los medios de comunicación y del imaginario colectivo de Occidente. África sufre, muere, llora..., pero también tiene una vida que palpita en cada niño que te brinda su sonrisa. Y ese era el objetivo de esa exposición que se presentó en los Centros Culturales de España en Malabo y Bata, en los meses de abril y junio de 2009, respectivamente.

Y así llegamos a los prolegómenos de la exposición que presentamos prácticamente al mismo tiempo en Malabo y en Bata, en los centros culturales de España, y en Alcalá de Henares, en el marco del **II Congreso Internacional Estudios Literarios Hispanoafricanos «África y escrituras periféricas en español»**. Obviamente hemos dado saltos en el tiempo y en el espacio..., pero lo que no podemos negar es que 2010 está siendo el año de Ramón Esono. Podemos decir que la última parte de 2009 fue un periodo trágico para Ramón, podemos decir que su rabia se materializa en dos de las series más impactantes que nunca había dibujado: **Dictadores y Mar de Mierda**. O cuando la rabia y el dolor se reflejan en cada trazo del lápiz y del rotulador. Con estas obras, Ramón fue seleccionado para participar en ARCO 2010, en ARTE INVISIBLE. Y a

...Ramón ofrece la visión crítica del enamorado: un enamorado de su país y de su continente...

partir de ahí ha seguido dibujando y exponiendo, desde Ontinyent a San Salvador y ahora con esta exposición de la que os hablamos, así como otros proyectos que ya están poniéndose en marcha. A raíz de su participación en ARCO, escribía Elvira Dyangani:

La ciudad que Esono retratase escapa de la realidad quieta y conformista que parece imperar en las principales ciudades guineanas. Sus obras presentan unos protagonistas para los que el tiempo que les ha tocado vivir no plantea límites. Personajes que se quejan, que alzan la voz, que sueñan. Imaginen a Ayoko, una niña que sueña con escapar a las calles de su barrio, estudiar y dejar atrás a esa otra que hay en ella, que no puede impedir ser la amante de un militar que atemoriza a su madre. Poco puede hacer contra esos poderes fácticos que mantienen a la población en un permanente estado de sitio, en el que la dureza de la supervivencia diaria acaba por destruir anhelos y fantasías...

Con esta exposición, Ramón Esono sigue fiel a sus trazos duros para mostrarnos otra realidad: más allá de la vida del barrio, su mano se eleva por encima de personajes cotidianos para mostrarnos al ser humano

frente al sistema. De lo local y cercano del barrio y de la lucha diaria por la supervivencia, sin perder de vista lo anterior, Ramón da un giro de 180 grados y se abstrae hacia lo universal. Problemas y carencias comunes a muchos lugares del mundo, podría ser Malabo, pero también Bogotá... Podría ser África, pero también Europa. Un mundo que se mueve a golpe de talonario y donde los principios son de color verde. Un sistema que ha conseguido forjar tan rotundamente su engranaje que apenas quedan resquicios de esperanza... Ramón ofrece una visión cruda de este mundo, pero al mismo tiempo todavía cree que hay héroes que pueden seguir impolutos, héroes que deciden que pueden pensar por sí mismos, héroes que consiguen caminar entre la suciedad sin manchar su alma, héroes que nos hacen creer en el ser humano, porque al final todo va de eso, del ser humano, de toda la maldad y perversión que acumula en su alma..., y también de toda la pureza y la belleza del que no quiere aceptar la derrota y sigue en pie luchando.

Eloisa Vaello Marco

Centro Cultural de España en Malabo Malabo, 15 de agosto de 2010

Ramón Esono Ebalé:

La revuelta de los trazos

Los «soles de las independencias» de hace cincuenta años nutrieron, sin duda alguna, una utopía de una historia africana en devenir, cuya firme intención era conquistar inéditas posibilidades políticas, económicas y culturales para el continente que se liberaba del yugo colonial. Desde entonces, las propuestas estéticas (artes y literaturas) son fecundos espacios de representación de la variedad y de la pluralidad del continente africano; pero sobre todo asumen dicha utopía, acompañan la historia y reflejan la inmersión africana en una compleja situación poscolonial, sublimando su función y mostrando las conexiones directas con lo social. Intentando asir lo que Gilles Deleuze llama «lo inmediato político», tanto el arte como las literaturas ponen en entredicho distintas aristas de las tensiones entre tradición y modernidad, entre lo individual y lo colectivo, entre lo público y lo privado, en el seno de contradicciones heredadas de la colonización y de los distintos modos de violencia estructural (y sus consecuencias sociopolíticas) surgidas de las frágiles y relativas independencias: la máxima expresión de la violencia poscolonial son las dictaduras político-militares imperantes durante más de tres décadas de un lado a otro del continente.

Una de las series de la presente exposición de Ramón Esono (alias **Jamón y Queso**) lleva, de manera acerta-

da, por título **Dictadores**. En el imaginario de Esono, el nuevo estado-nación poscolonial en torno a la figura del dictador es una «finca» que prolonga la lógica colonial basada en la dominación psicológica y el castigo físico de los sujetos. **Dictadores** refleja no solo una constante temática en las literaturas africanas (Ahmadou Kourouma, Sony Labou Tansi, Henri Lopes, Donato Ndongo), sino también uno de los males endémicos del África poscolonial tras las independencias africanas. Incluso, hoy en día, han tenido un proceso cínico de adaptación, usando disfraces y máscaras bajo la palabra democracia.

De una serie a otra, el horizonte artístico —en su amplitud de tensiones— tiene como núcleo central la distancia entre un África proyectada tras las independencias y las frustraciones consiguientes. **Mar de mierda, Elo, La muerte de un idiota, Mi avatar** prosiguen en la construcción de un proyecto artístico coherente. De una serie a otra, como en la ilustración **Córtenla**, —uno de los títulos de la serie **Elo**—, hay un intento permanente de búsqueda y hallazgo de raíces desde una imaginación descabellada. Es una incitación a cortar el mal desde la raíz, es decir, es una llamada también a la vigilancia, a la superación de lo superfluo y de los excesos en el seno de las sociedades poscoloniales. La serie **Etiopía**, por

ejemplo, resume algunos hitos de la historia africana: su pasado glorioso, la esclavitud trasatlántica y la colonización europea, las independencias, la formación dolorosa de los estados-nación y la cultura generalizada de los golpes de estado. A partir de esa evocación histórica, examina la implicación inevitable de África en las contradicciones de la globalización, el triunfalismo hegemónico occidental y la fragmentación de las referencias culturales, y proyecta a la mujer africana como un futuro para el continente.

En su discontinuidad cromática, las ilustraciones de Ramón Esono son ejemplares de la función política del arte poscolonial: son indisolubles de «lo político inmediato», como en buena parte del arte contemporáneo africano. Su trazo, o mejor dicho «la revuelta del trazo» es entonces una nítida memoria de cambios inevitables y sustanciales del África de después de las independencias. Anuncia las fracturas entre lo histórico-colectivo y la emancipación individual, cuestiona las paradojas y las contradicciones de la situación poscolonial, y rememora los anhelos de las independencias. La convergencia de su rotulador y el papel es un acto de resistencia, que se convierte en una crónica crítico-social, en un pulso de los males y de la dureza de lo cotidiano, en una mirada sobre los usos y abusos de la política desde los soles

de las independencias africanas hasta hoy en día. El conjunto de las series aquí presentes consagra ansias de inéditas esperanzas y de libertad que trascienden la «necropolítica» vigente, tanto en Guinea Ecuatorial como en muchos países africanos. Su intensa marca analiza y fabula las fracturas de todo tipo, presentes en todo el continente. Su obra también anticipa una utopía sobre la construcción de nuevos y creativos lazos entre el individuo y la comunidad, entre la historia inmediata y la historia futura.

Bajo unas posibilidades expresivas singulares, su trazo se propone vislumbrar variadas y vivas modalidades cromáticas. Las fuertes texturas y el colorido, en muchos casos, testimonian vivencias, escenas de la vida cotidiana que expresan el desencanto y la amargura acumulada a lo largo de las independencias. La crudeza de su rotulador emprende la autopsia de los excesos de la poscolonial: la degeneración de valores morales, las carencias materiales que generan constantes estrategias de supervivencia y una subcultura de la subsistencia que fragiliza los lazos familiares y que posibilita igualmente formas abiertas o encubiertas de prostitución. Desde propuestas entremezcladas de cómics y carteles publicitarios, su trazo directo repasa el nepotismo, la corrupción, las promesas y desilusión-

nes de las independencias políticas africanas de los años sesenta. En sus aciertos y sus interrogaciones, el original y subversivo trazo de Ramón Esono muestra estrategias de desvío y de supervivencia frente a desafíos diarios: evoca una memoria de retos y anhelos, sin dejar de proyectar angustias dentro de estrategias a la vez reales y utópicas para la invención de otro futuro.

En su logrado intento de nombrar lo acontecido, su trazo fecundo es juego disidente, que constantemente deconstruye y desacraliza. Mezcla de transgresión lúcida, de desacralización valiente, de reapropiación creativa, el energético aliento de su trazo es un hallazgo que ahonda con una clara intención desmitificadora que transfigura experiencias padecidas y recordadas, que replantea los límites de lo sagrado y lo profano. Imaginativo, provocador, Ramón Esono plasma el universo en forma de conjura, de «revuelta de trazos» en unas ilustraciones maduras, violentamente bellas, emancipadas de todo tipo de ataduras: unas ilustraciones siempre sugerentes y sorprendidas en su prospección de lo humano, en su evocación de la aspereza de lo cotidiano.

El arte popular del Congo Democrático tiene una escuela en torno al virtuoso dibujante Chéri Samba: una escuela en la que destacan artistas tan originales como

Bodo, Moké, Chéri Cherin o Cheïk Ledy, cuya hiperbólica creación muestra situaciones candentes del entorno social agraviado por la escasez material predominante. Contrariamente al Congo Democrático, Guinea Ecuatorial no posee la tradición artística sólida de países como Senegal, Camerún, Malí, Nigeria o Sudáfrica; tampoco posee una escuela (en el sentido artístico de la palabra), por ello Ramón Esono se erige en un rebelde fundador de toda una tradición artística a la vez solitaria y solidaria: la fundación de una tradición asentada en la función disidente de la revuelta de trazos y que apela a una nueva ética, a una responsabilidad histórica inaplazable. Observador agudo y dibujante perspicaz, su ansia de justicia, su asunción de la libertad creadora (con todas sus consecuencias) y su evidente inconformismo refuerzan su vocación y su creencia en el papel liberador del arte. Artista curioso e inquieto —en un momento en que el conformismo y la comodidad imperan entre intelectuales y artistas—, su trazo nervioso, pero siempre alerta y agudo, es una muestra mordaz que cartografía revueltas de hoy para un mañana mejor.

Landry-Wilfrid Miampika

Profesor de la Universidad de Alcalá
Comisario de la exposición

Jefe, dele una oportunidad a su cerebro: algunas preguntas y respuestas. Claves, Pistas y Recuerdos.

Entrevista a **Ramón Esono Ebalé** por **Eloísa Vaello Marco**

E. Esta exposición se presenta como la definitiva..., e incluye un gran número de obras de diferentes formatos y tamaños, que vamos a analizar con el autor..., no por nada, no por explicar cada viñeta, no por condicionar la interpretación de los trazos..., sólo por ilustrar cada obra con algunos comentarios del autor que nos permitan observar las obras con sus matices... Empecemos por el principio: ¿qué nos puedes decir de **Dictadores**, la obra que abre la exposición? Cucarachas frente a ratones... ¿te inspiraste en **Maus**?

R. Es una de esas obras que con el título ya tienes el cartel colgado de «enemigo del progreso». En ella, se desata mi ira contra todos aquellos que por la «justicia» y, su peculiar manera de saborear el poder, creen que Nerón sigue vivo en las Bahamas disfrutando de la eterna juventud, no dan su brazo a torcer, no respetan, no aceptan, no discuten y, sobre todo, se creen dioses. Juicios, denuncias, quejas, etc. Se lo pasan por lo húmedo. **Dictadores** habla de dictadores, no quiero que nadie le dé otra lectura..., por favor.

Muchas veces he tenido que inspirarme en otros artistas del género, **Maus** es enorme, el autor dice lo que piensa de cada grupo, personaje y sociedad que

le tocó vivir con su familia. Las cucarachas viven en todas partes, pero al no poder ser más grandes de lo que ya son disimulan bien su reputada asquerosidad. Los ratones lo tienen más difícil, por tamaño, por vivir donde todos creemos que viven y por su falta de «educación y formación». Un ratón vive menos que una cucaracha, al igual que un conformista cree que seguir vivo es gracias a Dios.

E. ¿Qué significado tiene para ti la gran mujer abierta de piernas?

R. Tiene ahora muchos significados, pero ese trabajo nació de una idea clara: **Dictadores**. El machismo existe hoy en día gracias a que muchos pobladores varones de esta bendita tierra se creen los amos del mundo. Lo mismo ocurre con los que dirigen el cotarro. En África no se fabrican armas de fuego, pero las tenemos hasta en la sopa, en África están localizadas las mayores y más peligrosas enfermedades del planeta, y no hay ninguna industria farmacéutica que se beneficie desde aquí. Es sencillo, no vamos a empezar a cuidar a la «gran prostituta», es demasiado bella y encantadora, y nadie repara en sus sufrimientos. África jamás gritará lo mal que está... Pacientemente espe-

rará el cambio de mentalidad y se adaptará al nuevo sistema. Es una puta inteligente.

E. Con todo lo dura que es la obra: las dos últimas láminas nos remiten a **Un mundo feliz** de Aldous Huxley... ¿Para cuándo ese final feliz?

R. ¿Mundo feliz? No, para nada voy a tener un mundo feliz en mi coco. Podemos ser positivos, fuertes, capaces, pero no podemos esperar que este mundo sea feliz... Aldous Huxley escribió una obra y felicitaciones si pudo captar mentes creyentes en su final feliz. Yo dibujo una obra y soy feliz, pero en mi trabajo, no sé por qué, la gente vive fuera del país de Alicia.

E. Vamos a **Mar de Mierda**: ¿Quiénes son esos hombres cuyas cabezas son deformes masas caquiformes? ¿Y quién es el hombrecito blanco que los mira y los observa solo y perdido? ¿O no está perdido?

R. **Mar de Mierda** nace de una bajada de pantalones de un gobierno DEMOCRÁTICO ante un gobierno inteligentemente estúpido. Yo no quiero pensar que así vamos a estar «bailando» toda la vida. Van de traje y dicen lo mismo que diría un futbolista después de

conseguir algo grande, blablablabla... Con los micros delante un tipo capacitado puede captar el PODER que tiene ese aparato. ¿Crisis?, la pagan los currantes, los tipos de traje saben exactamente lo que hay que decir para apaciguar los maltrechos corazones de los currantes. El hombrecito blanco y perdido es la representación de TODOS los que van de mierda hasta el cuello, que observan, pero que no pueden reaccionar, saben que no pueden resolver nada, es demasiado grande y doloroso desde nuestro interior, y supera el miedo que sentimos en el exterior.

E. Da la impresión de que el hombrecito blanco siente que la mierda le atrapa... la mierda que sale de las grandes bocas, de las manos y los pies... ¿Qué representa esa mierda?

R. La mierda representa la mierda, el hombrecito Sí puede caminar, lo que pasa es que sabe que, si se lo propone, puede ser libre de ser salpicado por la mierda, pero no puede intentarlo... Piensa en su familia, en sus amigos, en su barrio, en su país, en su gente, en su negocio, piensa en todo. Sabe que si alguien le promete «cosas» es porque necesita algo de él; sabe que va a ceder porque la presión es fuerte y Dios ya

no va a volver a bajar, así que toca currárselo duro, ser estúpido y bueno a la vez para que te sientas ignorado en tu mundo interior...

E. ¿Quién es ese gran señor al que se acerca el hombrecillo? ¿Y esos colgajos rojos que salen de su garganta? Sin embargo, los colgajos que empiezan a salir de la garganta del hombrecillo son verdes..., y se convierten en flores. ¿Qué quieres decir con ello?

R. Ese señor representa al «hombre más poderoso del mundo», lo que le sale de la garganta es lo que tiene que chupar por poderoso. George Bush vive «magníficamente bien», supo darle una lectura patriótica al 11 de septiembre y, tantoscientos mil muertos después, siguen muriendo chicos en una guerra que se supone que se acabó hace años. Ahora le toca el turno a Obama, ese chico que ilusiona pero que no puede arreglar el mundo... Las flores y el retrete representan el ying y el yang de lo jodido que es descubrir que el cotarro lo manejan tipos normales y corrientes, hablando en términos humanamente lógicos.

E. Pasamos a **La Muerte de un Idiota**: hombres marrones y hombres azules... Todos ellos, sin embargo,

conectados a través de unos tubos amarillos: ¿a qué están conectados? ¿Quién es el Gran Idiota?

R. Están conectados al «libertador». Nadie es nadie sin él, nadie es nada sin él, nadie tiene ideas sin que se las dé él, nadie puede estar sobre él, nadie dice nada sin él. ¿Que quién es ÉL? ÉL es la conexión, los «azules» son los cercanos y los capataces, los marrones, son los empleados de su finca.

E. Mientras se prepara el entierro del IDIOTA II..., muchos hombres de distintas tonalidades de marrón no saben realmente qué están haciendo o esperando: ¿Quién les ha llevado allí? ¿Por qué están allí? ¿Qué significa el Palacio de Justicia en la esquinita de la última viñeta?

R. Esos hombres han ido a asistir al entierro de IDIOTA II. Cuando dibujé esa viñeta creo que tuve dudas del por qué de la presencia de obreros de la finca con caras de pocos amigos. Luego pensé en la palabra justicia, ahora vivo pensando en que ya no voy a arrepentirme de lo que hice en su día.

E. IDIOTA II ha muerto... los buitres acechan bajo la mirada divina del altísimo... Se prepara la sucesión...

¿Hablamos de una monarquía? ¿Quién designa al nuevo candidato a IDIOTA? ¿Hablamos de un Estado o de una finca? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? La Iglesia, la comunidad internacional... Todos avalan estos actos de sucesión. ¿De verdad quieren que nos creamos su verdad?

R. La monarquía asegura pan caliente y cama a los miembros de una familia numerosa durante siglos. El dinero da poder absoluto sobre todas las cosas. Si no lo asumes ahora... Pero que nadie me crea, no soy profeta y no voy a cambiar el mundo, a mí me encanta dibujar y si luego quiero decir algo en mis trabajos, lo digo sin tapujos. La Iglesia, la comunidad internacional... ¡por el amor del cielo! ¿De qué verdad voy a convencerlos? ¿Qué verdad voy a mostrarles? Crean ustedes lo que les dé la gana creerse. Ahora bien, sepan que estamos a años luz de tener problemas de pagar impuestos legales, la Iglesia y la comunidad internacional lo saben.

E. ¿Hay un hombre que se ha desenchufado? ¿Qué significa? ¿Es como la chica de la serie **Dictadores**? ¿Es como en el mundo feliz de Aldous Huxley, la ilusión de que siempre queda un resquicio de esperanza?

R. Ese hombre se ha desenchufado, pero desgraciada-

mente está esperando conectarse al siguiente menda que asignen como nuevo dueño y señor de la finca. Es provisional, esto no es la historia del tal Aldous Huxley, Alicia vive en la mente de los inocentes. Algún día las cosas pueden cambiar, el precio será alto, pero cambiarán. Nos lo merecemos.

E. Mi Avatar: ¿has visto la película **Avatar**? ¿Qué te gustó de la película y porqué te inspiraste en ella para esta serie? En ella se enfrenta el mundo de los sueños, lleno de colores, hermosas plantas, mariposas y caballos, a toda la maldad que representa el ser humano. ¿Por qué crees que el hombre es un ser tan pérfido y destructivo? ¿Por qué no se conforma con ser feliz sin que la avaricia o la envidia le impidan destruir lo que le rodea?

R. **Avatar** visualmente es una bomba y una revolución en el mundo del cine. Es imaginación hasta la muerte, la imaginación no se apaga... Sueño con tener la brillantez hasta mis últimos días y no pienso venderme. La serie **Mi Avatar**, insisto, es fruto de esta paz que cualquiera quiere encontrar en sí mismo, ¿que lo van a destruir los humanos? pues que lo hagan... Nadie te puede robar los sueños.

E. En la serie **Etiopía**, te enfrentas a grandes momentos de la historia de África... Por un lado el gran pasado lejano... ¿Qué te supone ahora recordar ese gran pasado perdido?

R. Es difícil creer que perdonar es inteligente entre personas civilizadas, visto lo visto. Yo soy joven y nací en una mejor época que mis padres y hermanos mayores, ellos tienen sus miedos y yo los míos. Ahora que sabemos todos que esas barbaridades se cometieron en nombre de la justicia y la divinidad, te da hasta **yuyu** pensar en tomar represalias, ahora bien, ¿contra quién? Lo que se hizo en el pasado, se sigue haciendo hasta nuestros días, qué se le va a hacer, en el pasado lo fuerte debió haber sido nacer. Esas cosas producen retrocesos. El futuro al menos tiene color.

E. La colonización ha sido una de las grandes pesadillas de África: Las tres emes de mercaderes, militares y misioneros desgarraron la sociedad africana dejando una huella de dolor y muerte que ha costado superar... ¿Cuál crees que es todavía, tras cincuenta años de independencia, la huella más palpable de esos años de colonialismo?

R. Citaría muchas, pero tampoco soy muy bueno hablando de cifras, no me voy a mojar mucho, sólo diré que África sigue siendo la finca. Europa y Estados Unidos siguen siendo los amos del mundo. Fíjate para currar hay que hablar al menos castellano, inglés, francés o..., pocos siguen comiendo con las manos... ¡Bah! ¿Y yo qué voy a saber?

E. Las luchas por las independencias fueron momentos de esperanza. ¿Qué queda de esa esperanza? ¿Qué se ha conseguido con las independencias?

R. Al menos consiguieron que los negros se creyeran el cuento. Esperanza es lo último que se pierde en la vida.

E. Las guerras han desolado varios países de África... ¿Normalmente han sido guerras por el control de los recursos que se venden a Occidente? ¿Por qué después del dolor que han supuesto esas guerras nada ha cambiado?

R. Porque en el mundo seguimos queriendo petróleo, móviles y portátiles con coltan y diamantes. Y nos es más fácil no pensar en su relación con la vida de un africano en África. Luego están esos grandes señores

que supuestamente nos gobiernan... No traman gran cosa, no piensan en nada, no necesitan ser lúcidos para no hacer nada.

E. Pasamos a la serie **El sueño CMYK de una prostituta**. Esta obra, con otra estética y con otro tono, nos remite directamente a la historia de Ayoko... Jóvenes aún niñas que, indefensas, llegan a la gran ciudad y son utilizadas por los gordos o grandes, o poderosos que al final son los mismos... Ayoko soñaba con libros, mapamundis y alfombras voladoras: ¿con qué sueña la pequeña protagonista de esta historia?

R. Sueña con que el violador reviente en una muerte atroz y cruel, en eso la han convertido. El militar simboliza el poder bruto, el poder de la fuerza... Dios está de vacaciones desde que el estúpido romano condenó a muerte a su hijo... Al diablo se le culpa de los males del mundo y él se pregunta: «¿el universo es tan grande que me desterraron, con lo malo malo que soy, al único sitio reconocido habitable de este infinito universo?» Es de tontos... Y abraza a la niña porque él está en todo.

E. ¿Cuál es el mundo de tus sueños? ¿Con cuál de tus pequeños avatares te identificas más?

...Yo sólo tuve que dibujar bien.
Mis sueños ya no sirven para mucho.

R. Con ninguno, la idea es que los beneficiarios se identificasen con mi idea sobre ellos. Yo sólo tuve que dibujar bien. Mis sueños ya no sirven para mucho.

Podríamos haber hablado más y más..., podíamos haber preguntado más y respondido más largo y tendido, pero creemos que con esto basta... Solo queríamos ofrecer algunas pistas. Esperamos haberlo conseguido... En el fondo todo es para ti, pequeño BC, que con tu muerte alimentas la tierra que nos da la vida. Y para vosotros, por querernos, por estar con nosotros, por seguir soñando, por seguir luchando.

Ramón Esono Ebalé y Eloísa Vaello Marco
Malabo, 15 de agosto de 2010

con
ver
gen
cias
di
ver
gen
cias

Ramón Esono Ebalé

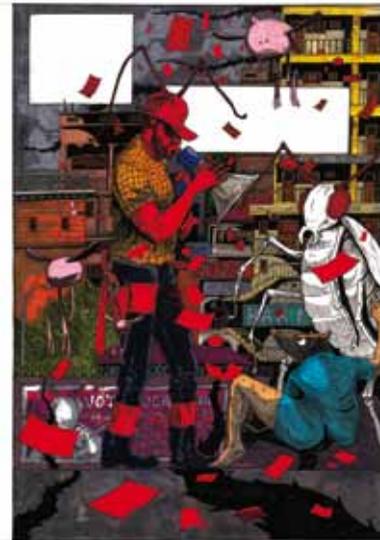
«Jefe, dele una oportunidad a su cerebro»

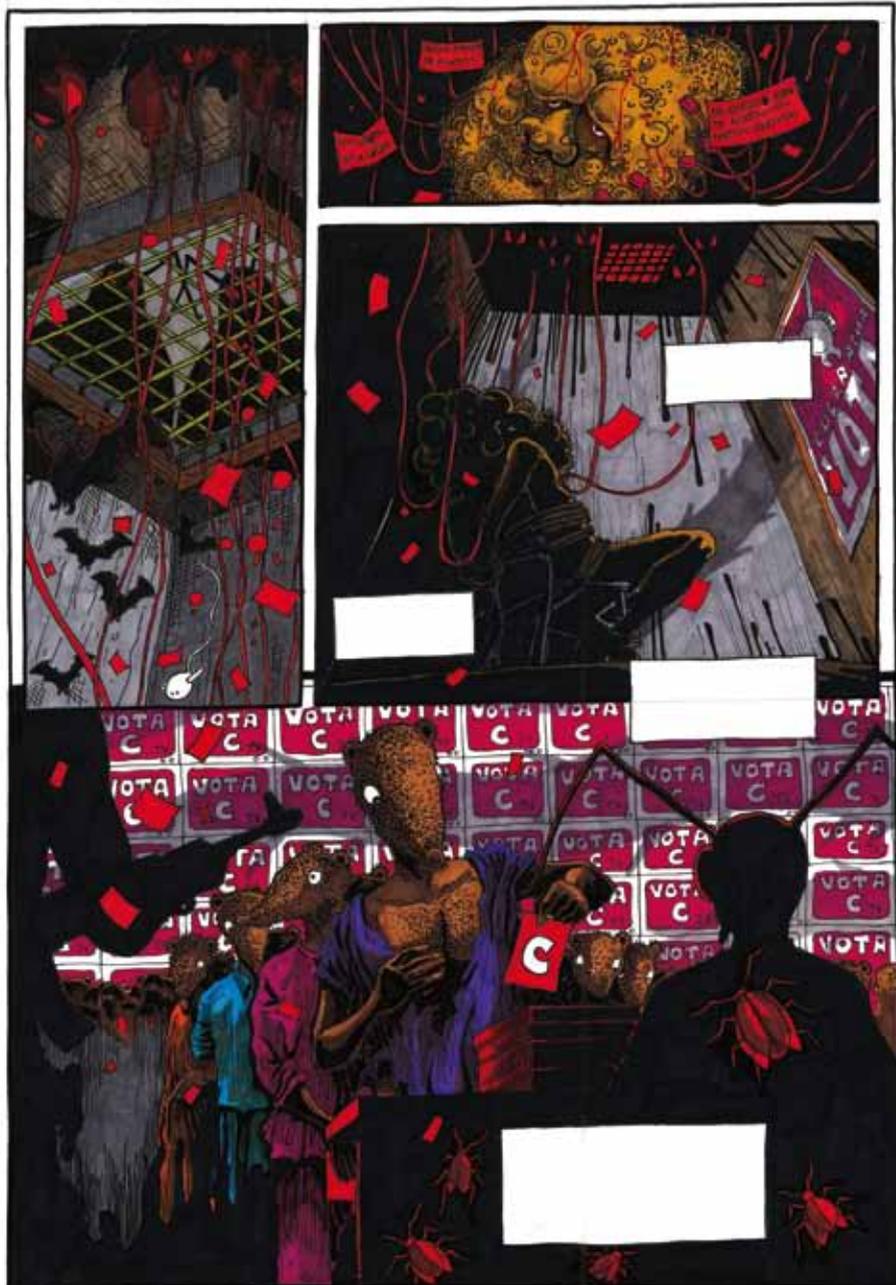
01. Serie **Dictadores** (6 piezas), 2009. Rotulador sobre papel. 30x42 cm.

Dictadores I

Dictadores II

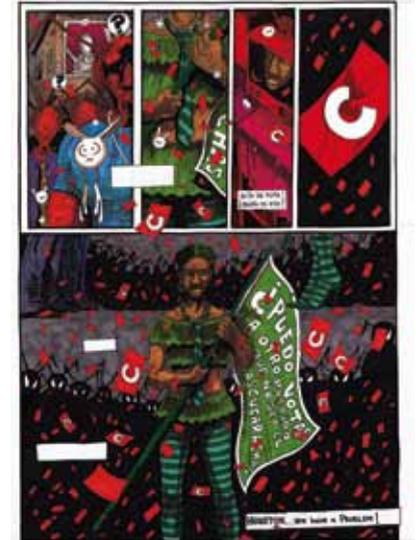
Dictadores III

Dictadores IV

Dictadores V

Dictadores VI

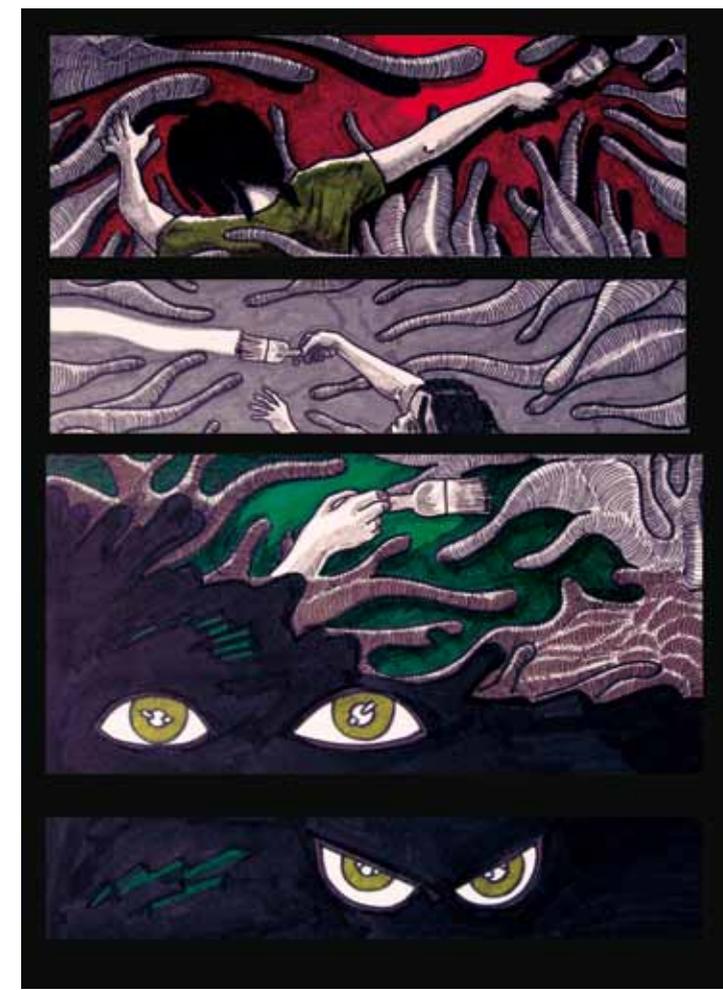
02. Serie **El sueño CMYK de una prostituta** (10 piezas), 2009. Rotulador sobre papel. 42x59 cm.

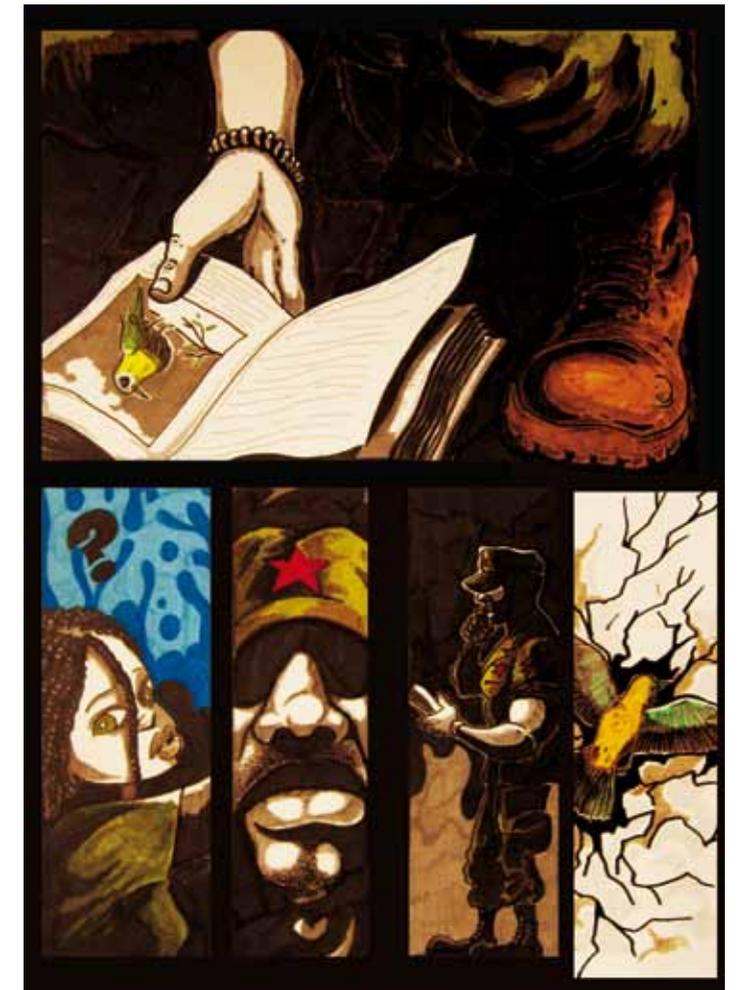
El sueño CMYK de una prostituta I

El sueño CMYK de una prostituta II

El sueño CMYK de una prostituta III

El sueño CMYK de una prostituta IV

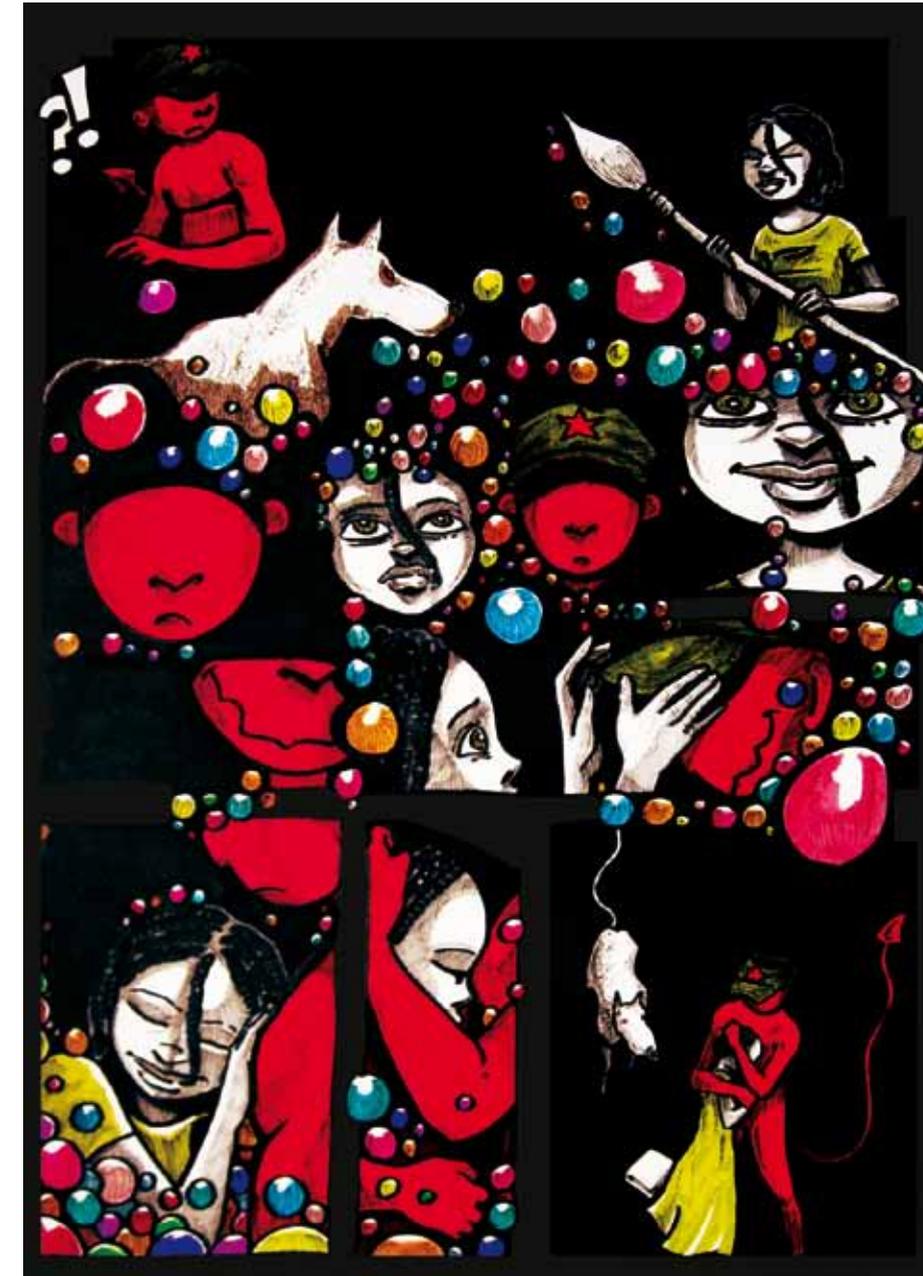
El sueño CMYK de una prostituta V

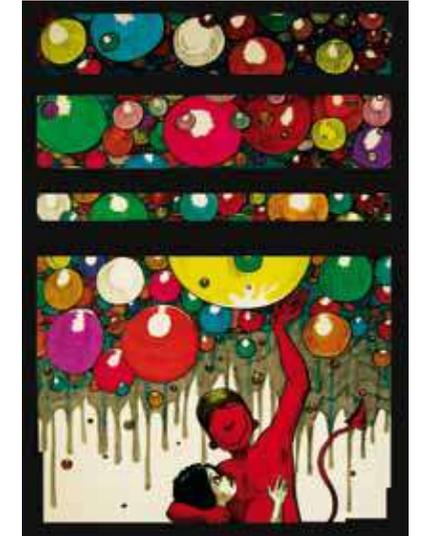
El sueño CMYK de una prostituta VI

El sueño CMYK de una prostituta VII

El sueño CMYK de una prostituta VIII

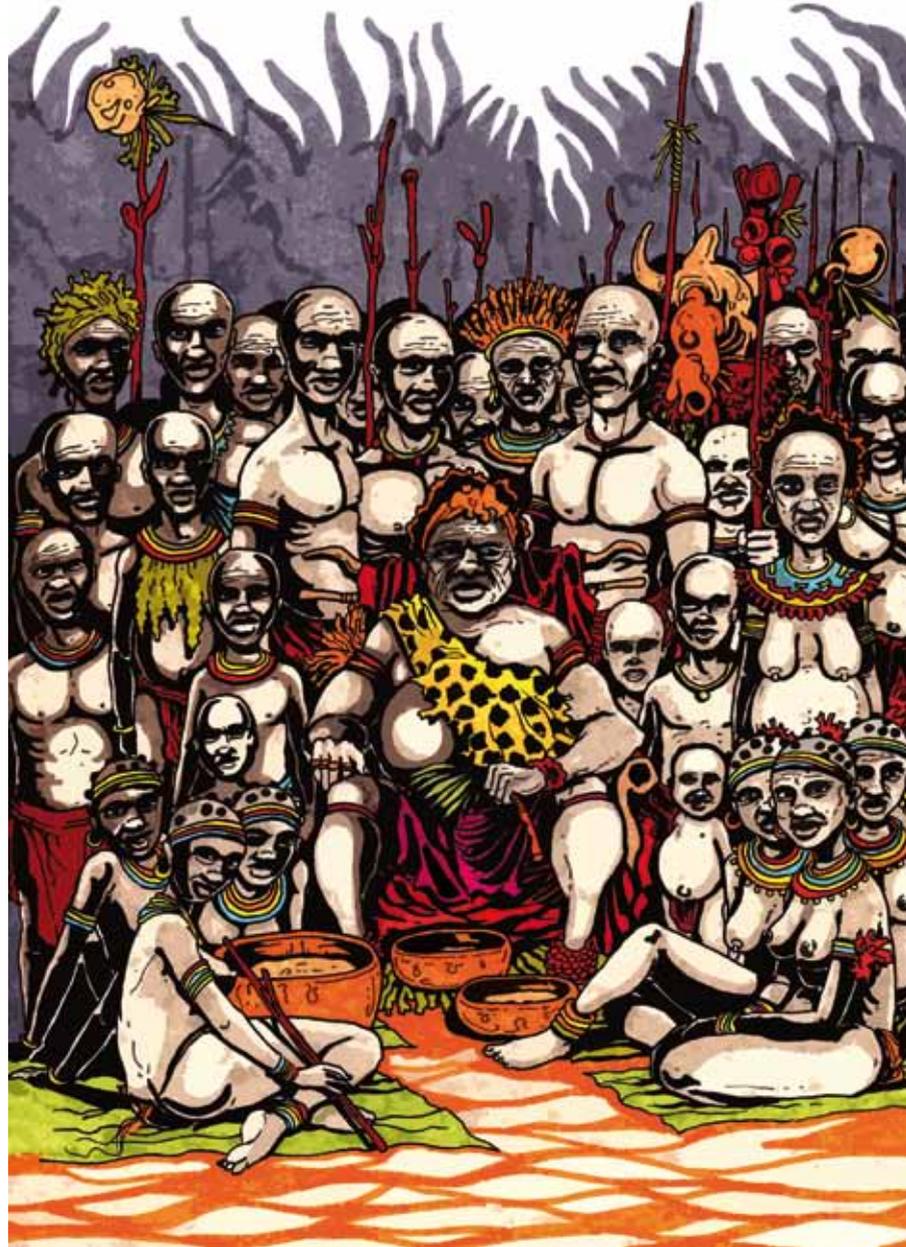

El sueño CMYK de una prostituta IX

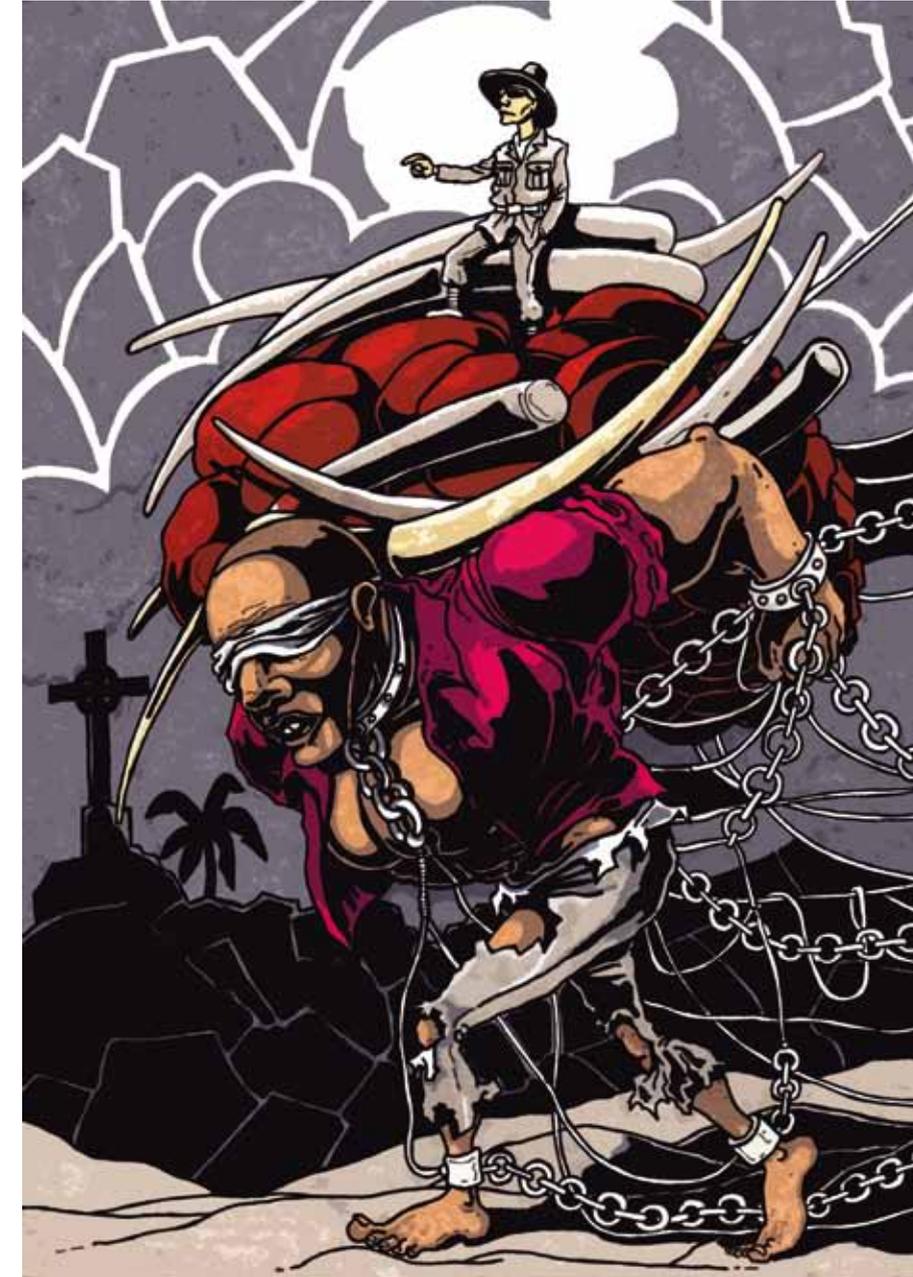

El sueño CMYK de una prostituta X

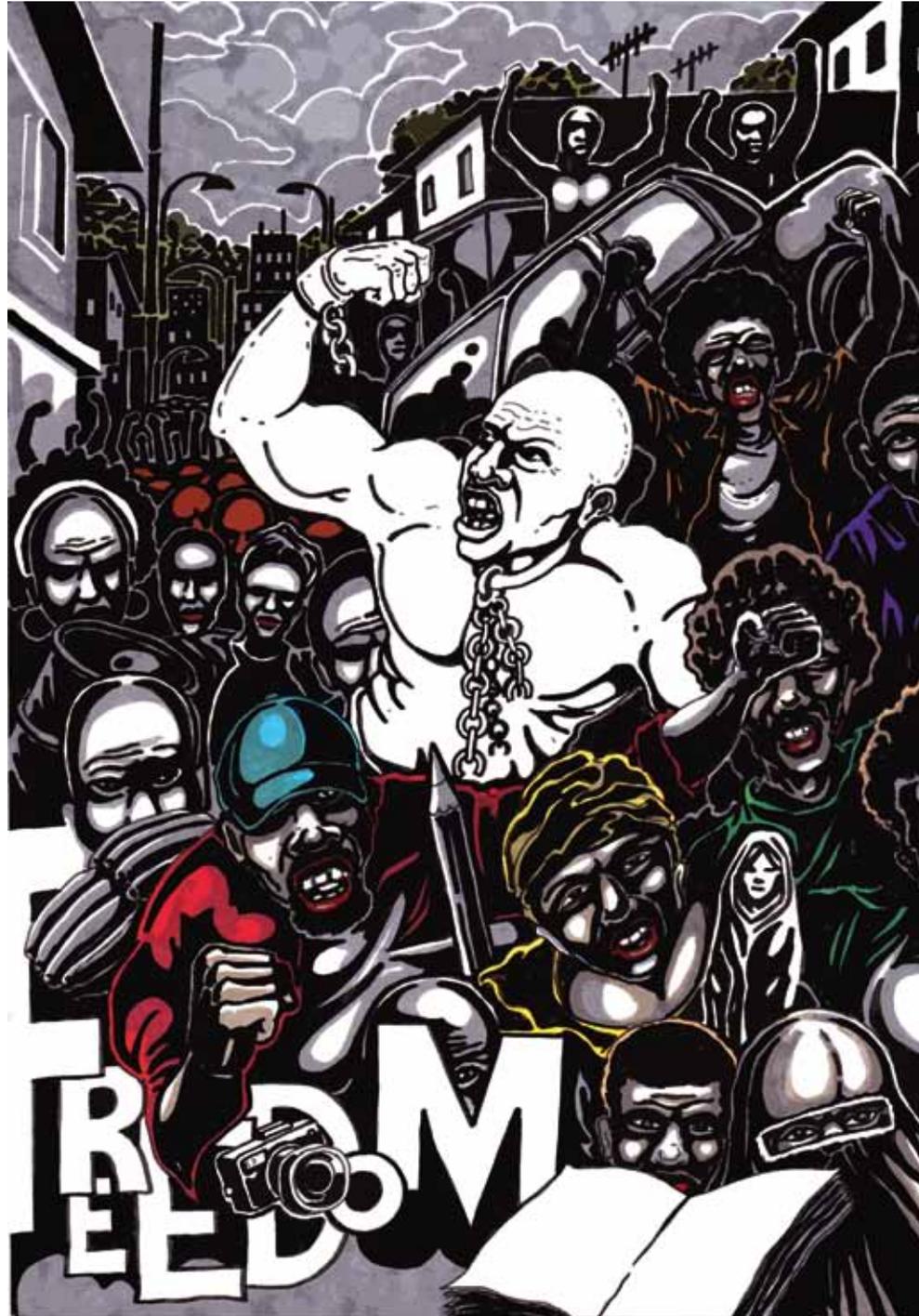
03. Serie **Etiopía** (6 piezas), 2009. Rotulador sobre papel. 21x30 cm.

Gran pasado

Esclavitud y colonización

Independencia y libertad

Creamos estados y organizaciones

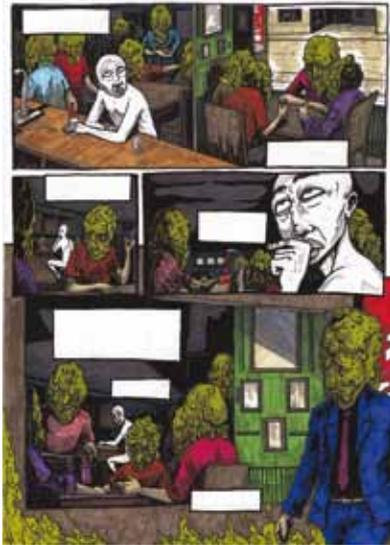

Golpe de estado

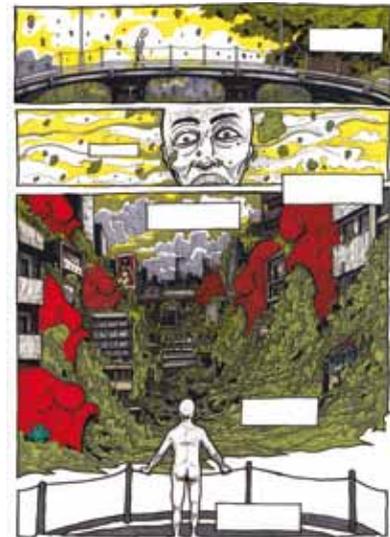

La mujer es el futuro de África

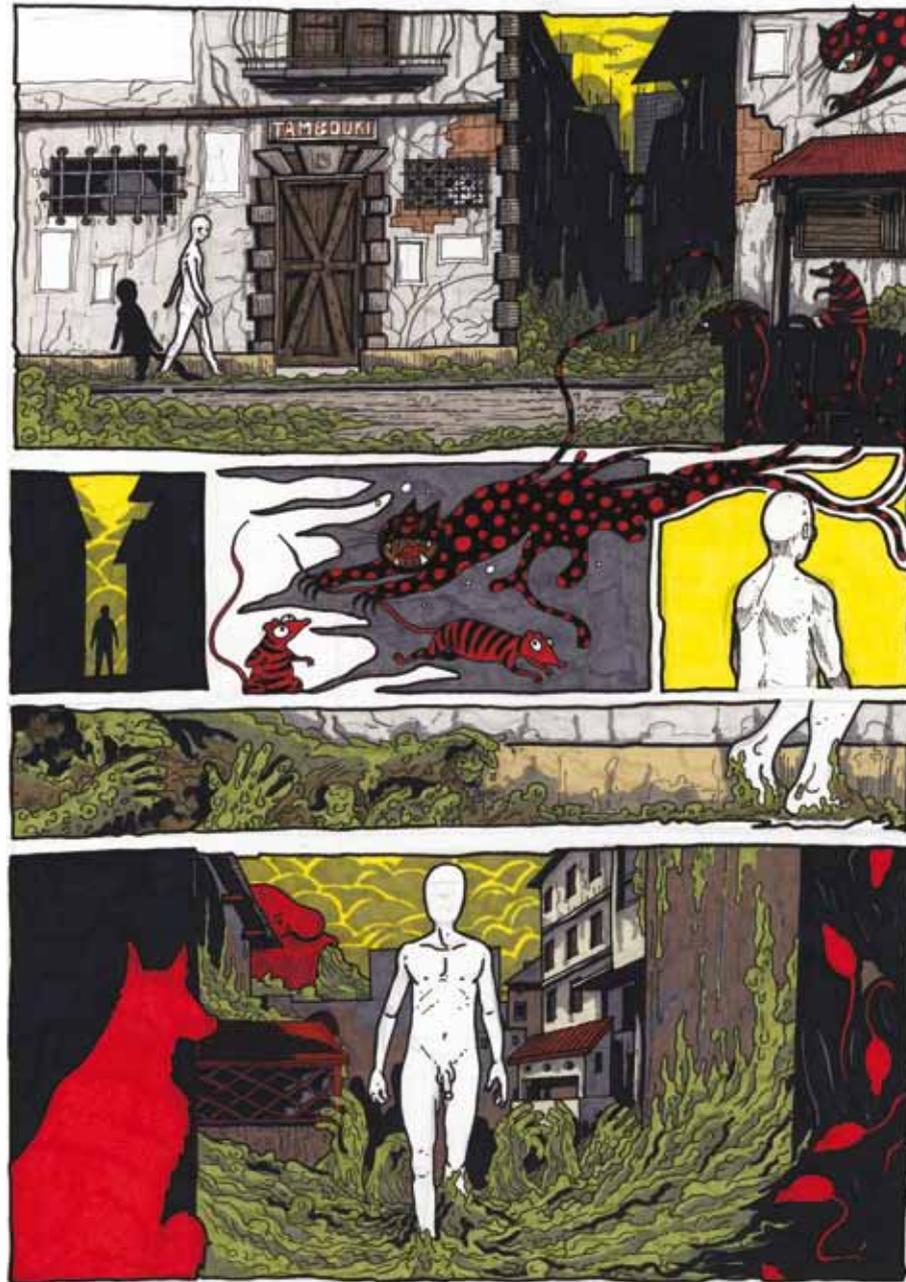
04. Serie **Mar de mierda** (6 piezas), 2009. Rotulador sobre papel. 30x42 cm.

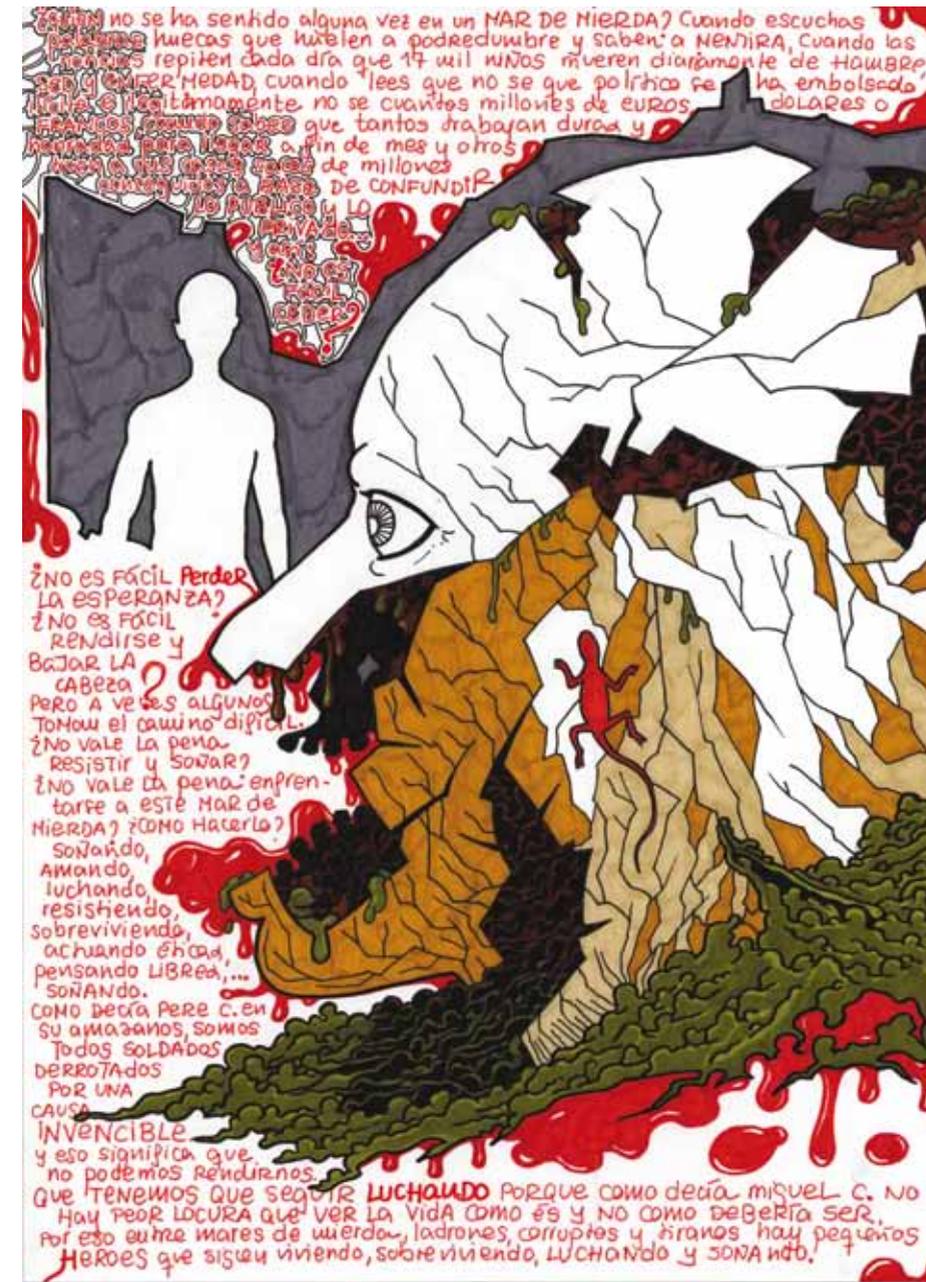
Todos parecían tener un problema

Cada palabra se convertía en un mar de...

En un mundo de supervivencia...

Tenemos la cabeza llena de IDEAS, otros la tienen llena de MIERDA

Yes, we CANT!

Al final todo esto debe ser normal, O NO

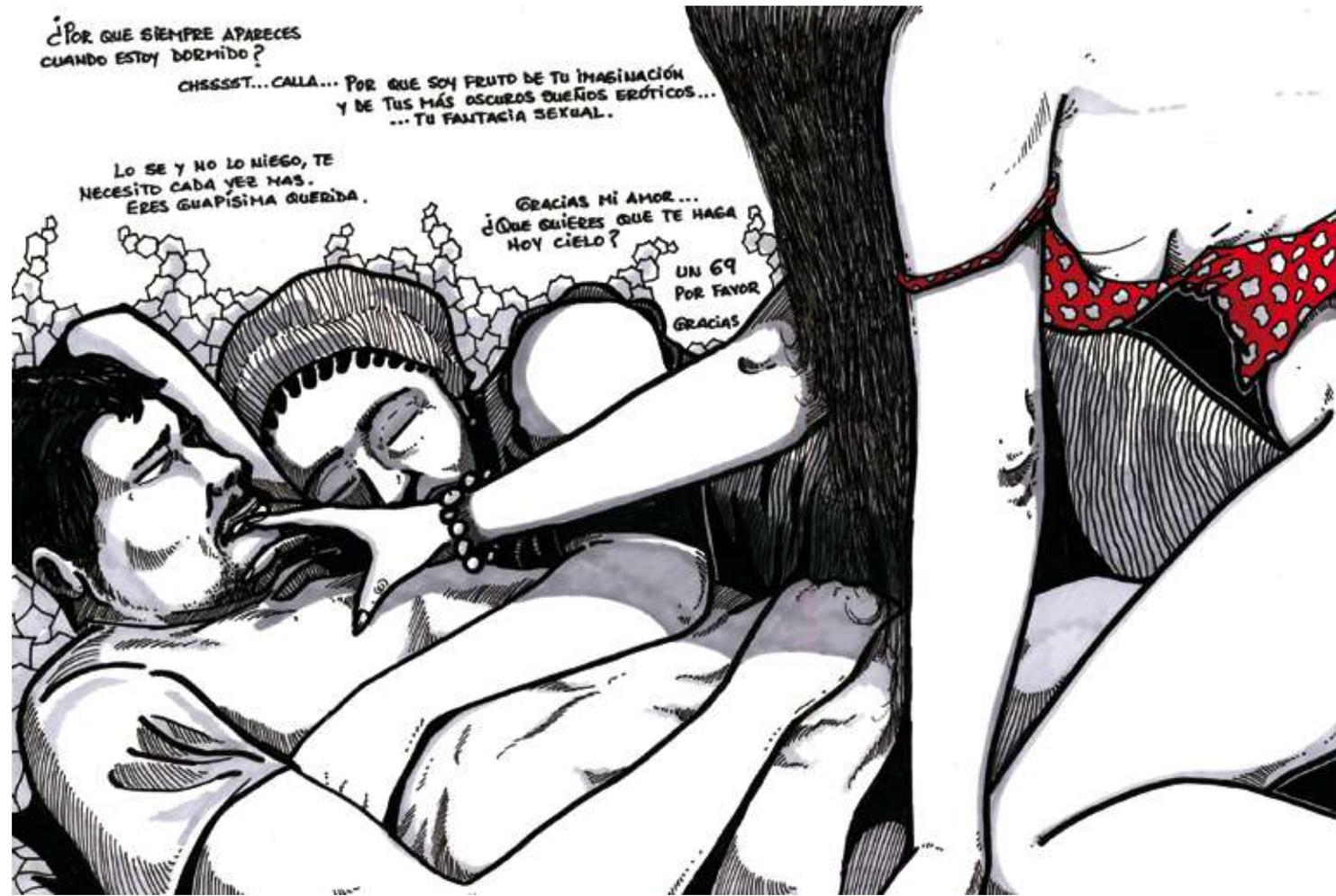
05. Serie **Elo** (selección 10 piezas)

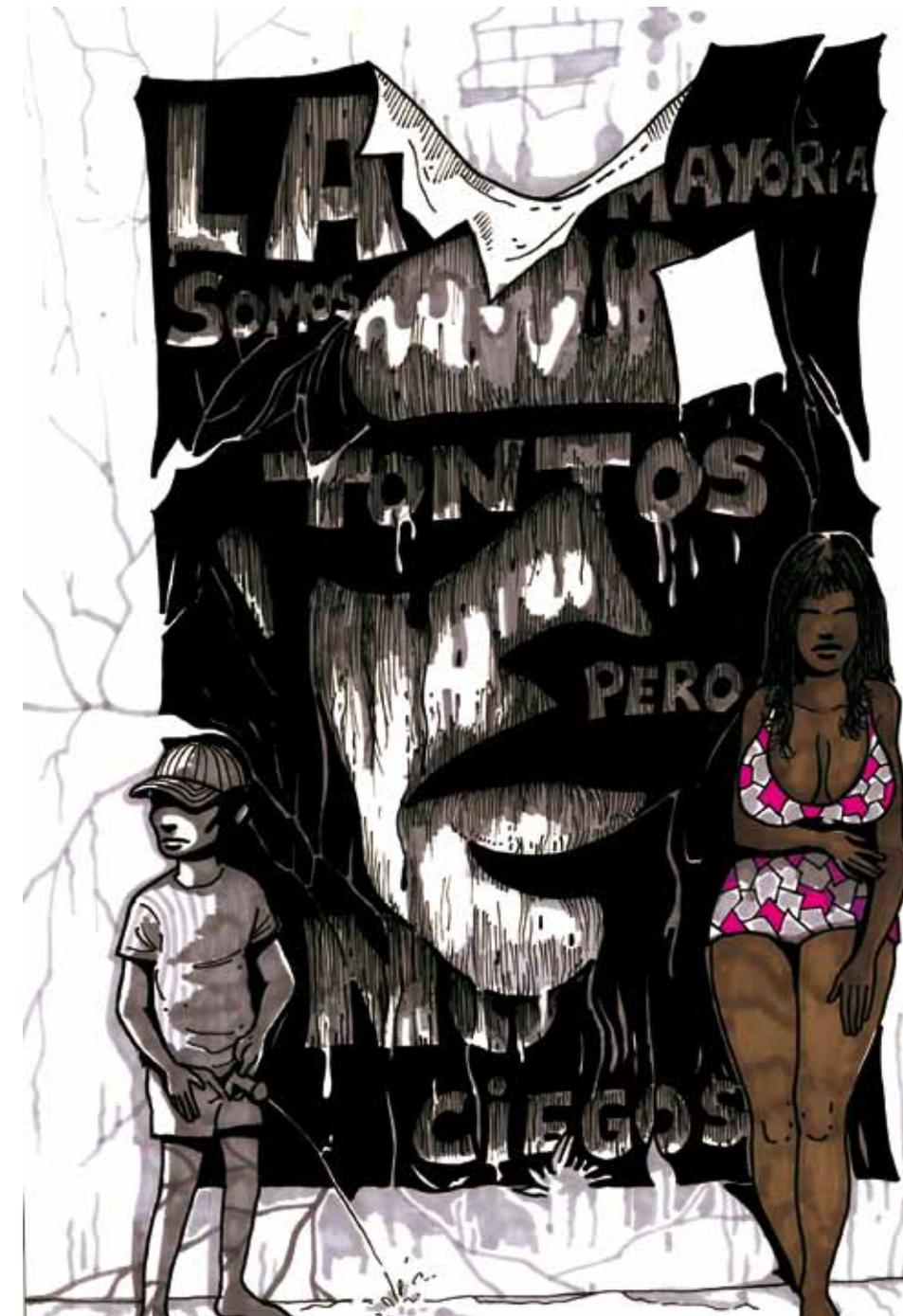
Fulana, 2009. Rotulador sobre papel. 21x30 cm.

Huellas, 2009. Rotulador sobre papel. 15x21 cm.

Sueño erótico, 2009. Rotulador sobre papel. 21x30 cm.

No ciegos, 2009. Rotulador sobre papel. 21x30 cm.

Supervivencia, 2009. Rotulador sobre papel. 21x30 cm.

Bajo la misma luz, 2009. Rotulador sobre papel. 15x21 cm.

Córtenla, 2009. Rotulador sobre papel. 21x30 cm.

Nacer mal, 2009. Rotulador sobre papel. 21x30 cm.

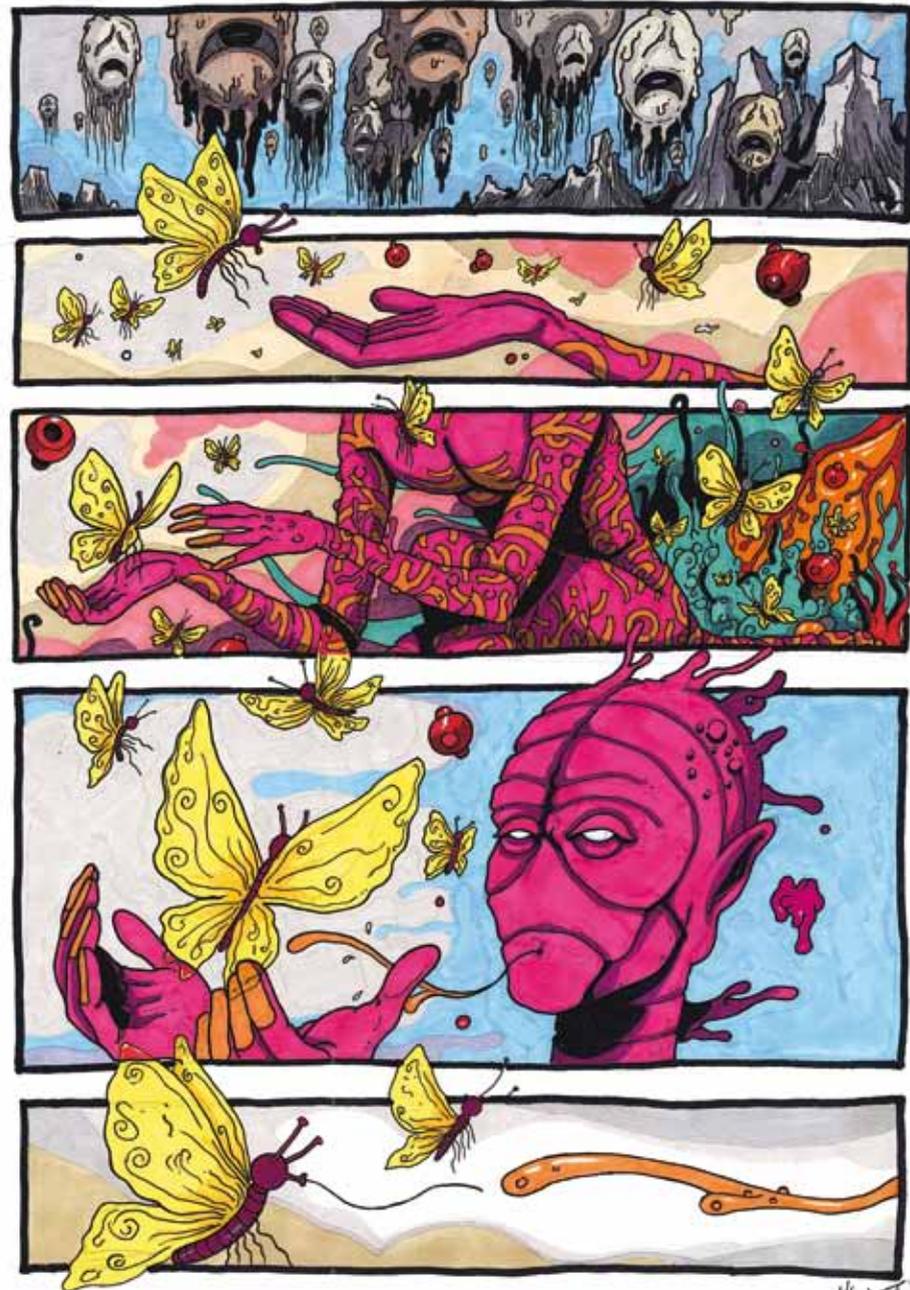

Papuang, 2009. Rotulador sobre papel. 15x21 cm.

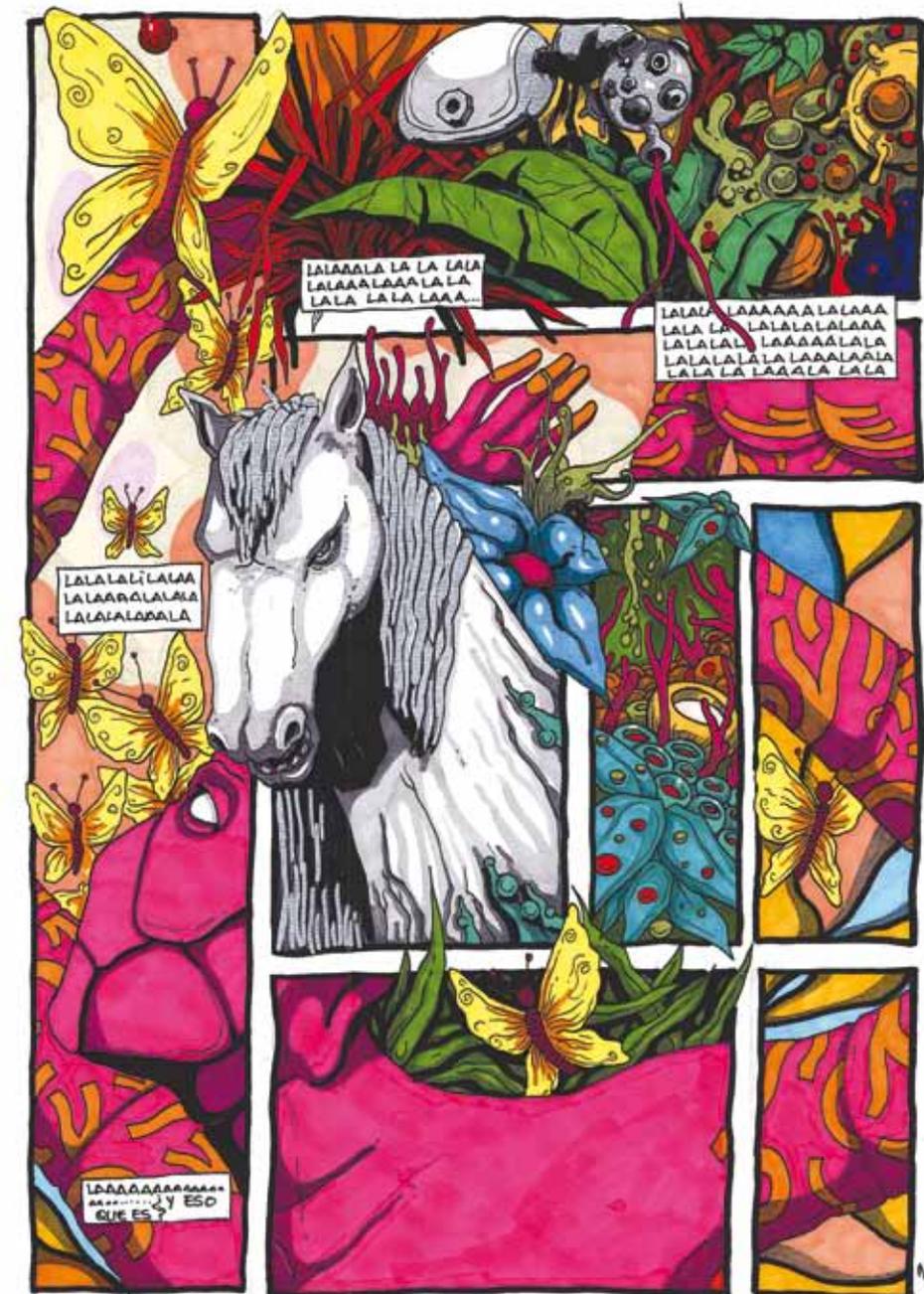
Ricos y pobres, 2009. Rotulador sobre papel. 15x21 cm.

06. Serie **Mi Avatar** (6 piezas), 2010. Rotulador sobre papel. 30x42 cm.

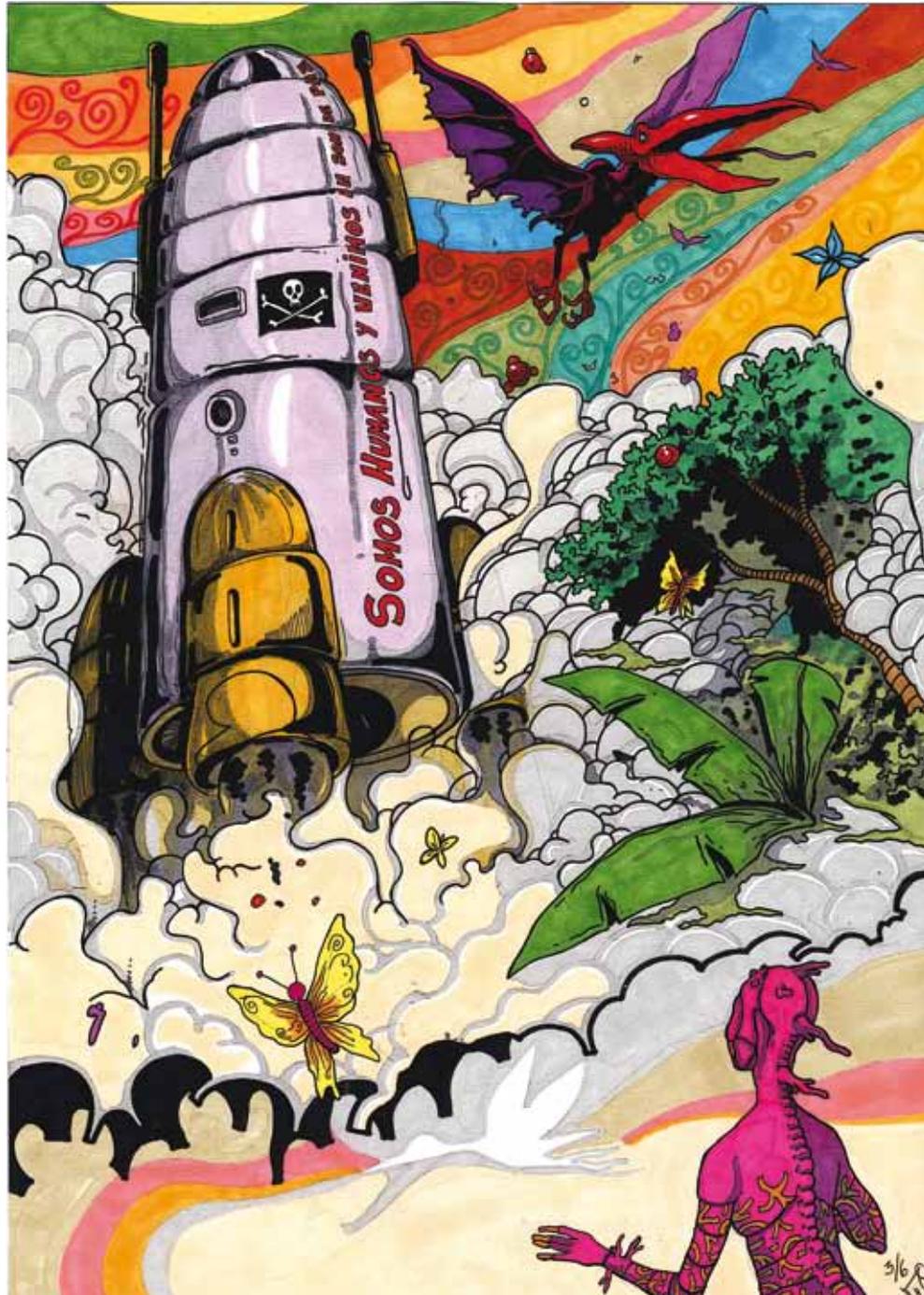
Avatar Dreams I

1/6 v. 1/1

Avatar Dreams II

2/6 v. 1/1

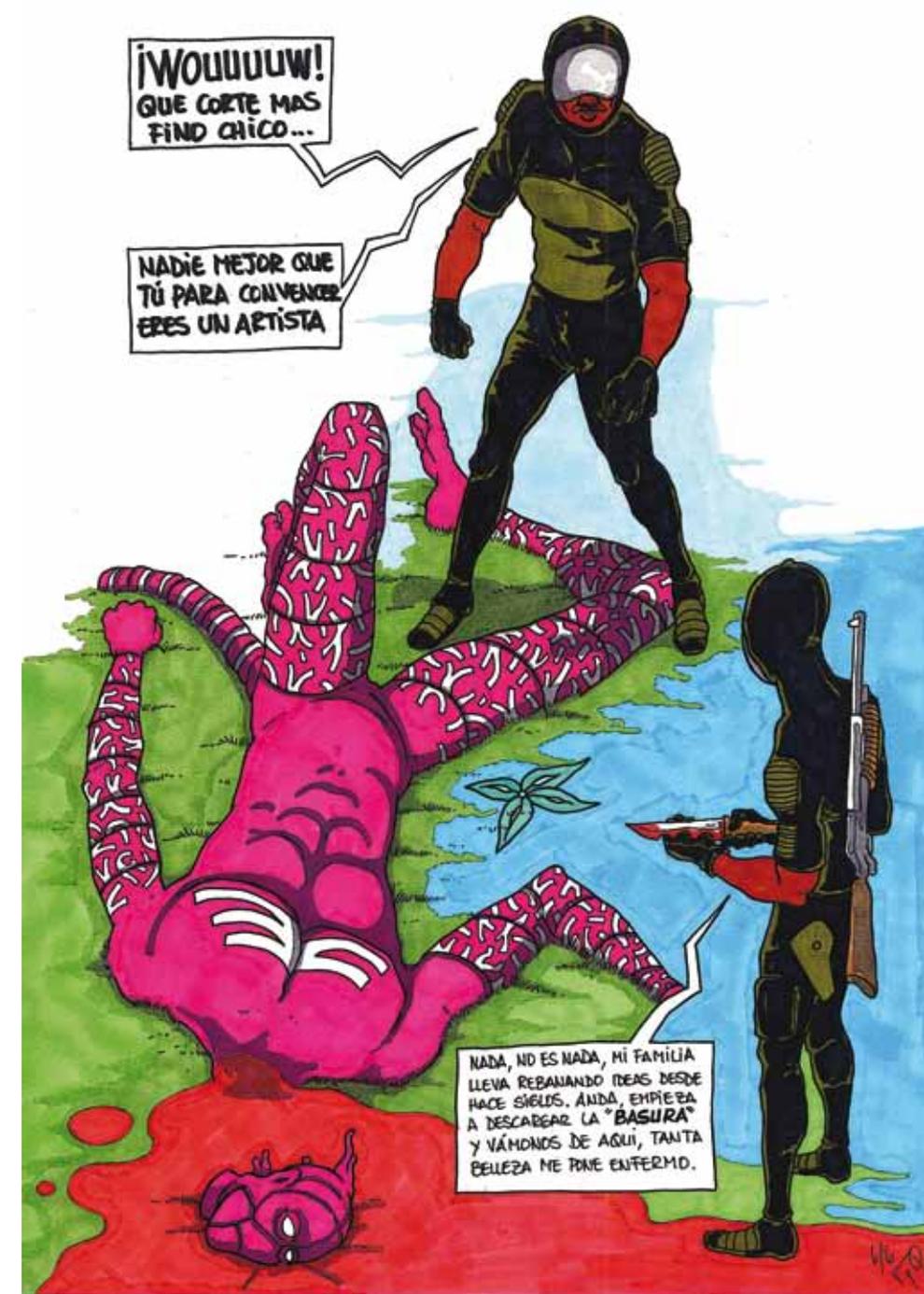
Avatar Dreams III

Avatar Dreams IV

Avatar Dreams V

Avatar Dreams VI

07. Serie **La muerte de un idiota** (6 piezas), 2010. Rotulador sobre papel. 30x42 cm.

Idiota Day I

Idiota Day II

Epílogo:

¿Te lo cuenta Jamón y Queso?

Es sólo dibujo. Son muchas horas de ilusiones, de sueños, de ganas de vivir lo que a uno le gusta hacer. Dibujo, principalmente, porque me da la gana hacerlo, porque creo que no sé hacer otra cosa que no sea dibujar. Cojo un lápiz y un papel, y empieza a temblarme la mano derecha (la izquierda la tengo bastante mala...). Disfruto con cada trazo, me enamoro de los bocetos, del **anclage**, de la tinta china, de los primeros colores, de las sombras... Me enamoro de lo que estoy creando y de repente, se me vienen las ganas de compartirlo; por un lado, para presumir, por otro, es como ver a un tipo atiborrándose de cervezas en un bar y sin compañía, y yo no soy de los que beben solo. Necesito dibujar. A veces, no puedo. Me he hecho mayor, tengo familia y Martínez Hermanos no perdona «del dibujo no se vive en África». Necesito dibujar, a veces no puedo porque, realmente, soy un vago y prefiero acumular las ideas que liberarlas. Necesito dibujar, pero no puedo. Tengo un trabajo que hacer, la gente ya me conoce y muchas veces lo tuyo se convierte en «normal». Sangre nueva. Cosas nuevas te piden, pero no siempre es posible contentar a los «fans». Además,

¿cómo les tendría contentos si todo lo que intento reflejar es, precisamente, de lo que la gente no puede hablar?

Nací un 22 de noviembre de 19blablabla. Eso no importa. Lo normal es decir que nací con un lápiz bajo el brazo, pero no. Nací como todos los niños del mundo, llorando y con sangre por todas partes. «Esto se va a complicar...», me dije. Hasta que veo jugar a un tal Maradona en los vídeos VHS grabados por aquellos años del «Naranjito» en España, luego con mis colegas nos montábamos unas partidas súper chulas con el «crachis», un juego de fútbol con tapas de envases vacíos como la cerveza, el **body milk**, etc. (¿Quién querría un fútbolín?!) Y los jugadores (o sea, las piezas...) se forraban con papel y luego con un rotulador (muchas veces robado a la hermana o hermano mayor); les poníamos el dorsal y algunos colores para diferenciarlos de los jugadores de los demás. Los míos empezaron a adquirir cierta fama; iban «vestidos» con los más bellos colores y mi bendito pulso me permitía endosarles unos números dignos de imprenta. Recuerdo que mis primeros cien ekueles los conseguí dibujando

dorsales y equipajes guapos a los equipos de los colegas. Dije que esto se iba a complicar cuando descubro que las matemáticas son un dolor de cabeza para mí; hablar de lengua y literatura es hablar «inteligentemente», y que la religión es peligrosa para mi salud. El fútbol, los viernes, mi madre, mi padre, mis hermanos, el «Mitsubishi Colt» marrón que me llevaba al río, Misifús (ese gato odiado), Gregorio Esono Ebalé (**Majo**), Manuel Biribé Sibacha (Manolín), mis otros amigos, mi barrio, el colegio Claret, etc. Fueron las únicas cosas, personas y lugares que podían competir (y casi ganar...) con mis ganas de dibujar. Una tarde de barrio, estando con los colegas, empecé a escuchar el nombre de un **crack** del dibujo. Todos hablaban maravillas de él y yo me dije «a este hay que verlo...». Pues esa misma tarde ocurrió el milagro: Niño Botele. Estaba sentado en las viejas escaleras de la Abacería Josany y estaba dibujando; nos acercamos y lo primero que dijeron algunos cuando me vieron llegar fue «Macho, diman de dibuja pas yu, di man na dai, ¿wi no bin tel yu?». Fue la hostia ver en directo al chico ese. Los amigos no habían exagerado sus cualidades; tanto como

persona como «artista», NB iba a ser mi héroe desde ese mismo instante. Pero como dicen muchas lenguas, los genes vienen de lejos, ya que, en mi caso, lo más fuerte fue que después del impacto NB, me encontré a mi hermano mayor en casa haciéndole un dibujo de Ayrton Senna (F1). ¡Impresionante! ¿Cómo es posible que este tipo sepa dibujar?, con eso ya lo tuve claro: «Quiero saber dibujar».

Mi primer retrato fue para un hombre con barba que entró en casa una tarde con un séquito de amigos. Era de estatura mediana e iba elegantemente vestido. Le llamaron Ayós, tenía clase y en los ojos de mi hermana-madre mayor vi como una luz brillante..., jejeje. Pues le hice un retrato a Ayós el barbudo y me salió tan bonito que mi padre tuvo que guardarlo. Luego, mi hermana se casó con el tal Ayós y creo que él me devolvió el favor dejándome ser paje el día de la boda. Casualidades de la vida, el otro paje, una chiquilla flaca, hermosa, negrita y con unos ojos enormes, me fue, años después, la madre de mi único hijo ¡Ah....,

...Me enamoro de lo que estoy creando y de repente, se me vienen las ganas de compartirlo,...

lo que puede hacer el dibujo! Nunca más volví a hacer retratos. No es lo mío.

Anécdotas puedo contar miles, millones, pero no voy a hacerlo. Lo que sí sé es que he disfrutado con cada dibujito que he hecho, lo he pasado genial y sigo haciéndolo. Estoy enamorado del dibujo que hago. Lo disfruto tanto que soy capaz de tomar clases de matemáticas, física y química, lengua y literatura o religión, si me amenazan con cortarme la mano derecha.

Ahora y con el paso de los años, empiezo a tener otra visión de la realidad; empiezo a conocer a la gente con la que comparto este trozo de pedrusco en mitad del universo. Viajo mucho, veo cosas, veo gente nueva, gente buena, mala, rara y especial. Y claro, si tenemos en cuenta que también los tiempos han cambiado y uno ya usa un poquitín la cabeza y está Internet, los canales de televisión, los móviles, los que después de tantos años viviendo fuera regresan con otra mentalidad, se te va abriendo la mente sin, en ningún momento, salirse o

pasarse de la raya, y al final nos damos cuenta de que nada va a ser regalado. Tengo mucha suerte, lo reconozco, pero el 15% de esa suerte creo que me la he currado a lo bestia. Creo que tengo mucha suerte porque «mi gente» cree que soy un genio, pero la verdad es que hay que incluir otras mentes dentro de mi genialidad como la de Pascal LeFrançois o Eloísa Vaello Marco, personas que, de repente, están allí diciéndote «tu tira pa'lante...» y eso no tiene precio.

Bueno, después de escribir todas estas idioteces, creo que me merezco un descanso, como buen vago que soy. Por eso, ahora os digo: «disfrutad mientras podáis de lo que os enseñó», y sabed que lo hice todo con amor..., jejejejejejejeje.

P.D.: Por si alguien esperaba «confesiones» grandes e importantes, que se quede con las ganas y que busque las revistas del corazón para esas idioteces.

Ramón Esono Ebalé

Biografía del artista

Ramón Esono Ebalé es un artista ecuatoguineano, nacido un 22 de noviembre de 1977 en Nkoa-Nen Yebe-kuan (Mikomeseng-Kie Ntem), aunque residente en Malabo desde temprana edad. Es un dibujante e ilustrador autodidacta, que compagina su pasión por el dibujo y el cómic con su trabajo de grafista.

Como grafista ha trabajado en varias imprentas y actualmente es el grafista titular del Centro Cultural de España en Malabo. Como dibujante de cómics ha ganado varios premios y certámenes internacionales, por ejemplo algunos tan destacados como el concurso «Regarde 9», en el Festival Internacional de BD de Angulema (Francia); también se puede destacar el premio obtenido en Cocobulles (Costa de Marfil) con el trabajo **Le réveil d'Ayoko** y con **Votez, encore et...** en el concurso organizado por la revista **África y Mediterráneo** (Bolonia, Italia). Ha expuesto en los Centros Culturales Francés y Español en Malabo y en Bata y también en el Feshcary (Camerún), y en diversas galerías de Europa, América y Estados Unidos.

Siempre en busca de adquirir más experiencia en el mundo del cómic y del grafismo, el artista se ha aventurado a trabajar en diferentes proyectos para los organismos internacionales que operan en Guinea Ecuatorial y últimamente su estrecha colaboración con la Organización de la Unión Africana le ha llevado a realizar carteles e ilustraciones para fomentar la unión de los jóvenes para un África mejor. Esta colaboración culmina con una exposición de sus trabajos en Adís Abeba, en noviembre de 2009.

Actualmente, sigue compaginando su trabajo en el Centro Cultural Español de Malabo con sus proyectos de exposiciones en ARCO (Madrid, febrero de 2010) o los más recientes, como la exposición «Un opositor en la finca», para los Centros Culturales de España en Malabo y Bata (septiembre y octubre de 2010); el Festival FIBDA, con la serie **Mis Demonios** (Argel, octubre de 2010) o la exposición «Convergencias y Divergencias», junto al artista marroquí Said Messari, en el marco del II Congreso de Literaturas Afrohispánicas (Madrid, octubre de 2010).

Exposiciones

- Exposición en el Centro de Estudios de Arte Africano de Bolonia, 2006.
- Exposición de dibujos y cómics en el Art Museum of Brooklyn, 2007.
- Exposición en el Museo de Historia Contemporánea de Dakar, 2007.

- Exposición en el Museo de Arte Mediterráneo de Bruselas, 2007.
- Exposición «Los Asesinos de mi Inteligencia», en el Centro Cultural Español de Malabo (marzo de 2008) y en el Centro Cultural Español de Bata, julio 2008.
- Exposición y participación en el Feshcary Yaoundé, julio 2006, 2007 y 2008.
- Exposición en el Instituto Cultural de Expresión Francesa, marzo 2009.
- Exposición «Un mes sin Elo» en el Centro Cultural Español de Malabo y Bata, abril y mayo 2009.
- Exposición en ARCO (Madrid), con las series **Dictadores** y **Mar de Mierda**, febrero 2010.
- Exposición en Ontinyent (Valencia), marzo 2010.

Síntesis biográficas **Comisario** **Landry-Wilfrid Miampika**

Landry-Wilfrid Miampika es doctor en Filología y profesor del Departamento de Filología Moderna en la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido comisario, entre otras, de las siguientes exposiciones: «**La metamorfosis de lo sublime: fotografías de Angèle Etoundi Essamba**» (Fundación Antonio Pérez, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003); «**Figuraciones del árbol**» (Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2007); «**Des-Velos**» (Casa África, 2008); «**El juego africano de lo contemporáneo**» (Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, La Coruña, Galicia, julio-noviembre de 2008), una exposición en la que participaron los artistas Samuel Fosso, El Anatsui, Chéri Samba, Ingrid Mwangi y Osvaldo da Fonseca. Actualmente prepara «**África: Cartografía de una utopía**» para el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC, UNAM, México) para el Bicentenario de la Revolución mexicana.

Es director de la colección «Biblioteca hispanoafriicana» en la Editorial Verbum. Es autor de libros como **Voces africanas: Poesía de expresión francesa 1950-2000 / Voix africaines: Poésie d'expression française 1950-2000** (Verbum, 2001), **Transculturación y poscolonialismo en el Caribe: versiones y subversiones de Alejo Carpentier** (Verbum, 2005), **Migraciones y mutaciones interculturales en España: sociedades, artes y literaturas** (Coeditor, Universidad de Alcalá, 2007), **De Guinea Ecuatorial a las literaturas hispanoafriicanas** (Verbum, 2010) y **La palabra y la memoria: Guinea Ecuatorial 25 años después** (Verbum, 2010).

Síntesis biográficas **Coordinadora**
Zara Rodríguez Prieto

Zara Rodríguez Prieto es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. Obtiene el Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Málaga con el trabajo de investigación «**Tiempo, espacio y presencia en la obra performática de Nieves Correa: 1987-2009**» y su proyecto de tesis se centra en el Arte de Acción en España.

Contratada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Información y Documentación Científica (2008-2009) y en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (2009-2010). Es miembro de ARTEA Investigación y Creación Escénica y editora del Archivo Virtual de Artes Escénicas de la Universidad de Castilla La Mancha. Coautora del itinerario y la publicación **Teatro**, referida a la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presentado en MOV-S (Espacio para el intercambio internacional de la danza y las artes en movimiento), en junio de 2010.

Actualmente, trabaja en distintos proyectos de comisariado y coordinación en España e Iberoamérica así como en la creación de una revista especializada sobre arte de acción y **performance**.

Organizan

Patrocinan

Colabora

«Fragilidad de papel» Said Messari

con
ver
cias
di
ver
gen
cias

con ver gen cias di ver gen cias

Said Messari

«Fragilidad de papel»

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Rector. **Fernando Galván Reula**

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales

Javier Rivera Blanco

Vicerrectorado de Investigación. **María Luisa Marina Alegre**

Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación. **Santiago Fernández Vázquez**

Vicerrectorado de Innovación y Nuevas Tecnologías. **José Antonio Gutiérrez de Mesa**

AECID

Director de Relaciones Culturales y Científicas. **Carlos Alberdi Alonso**

AECID/CENTRO CULTURAL ESPAÑOL MALABO

Director. **Carlos Contreras Cervantes**

Coordinadora de programación. **Eloísa Vaello Marco**

AECID/CENTRO CULTURAL ESPAÑOL BATA

Directora. **M.ª Ángeles Díaz Ojeda**

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Rector. **Ignacio Jiménez Raneda**

Vicerrectora de Extensión Universitaria. **Josefina Bueno Alonso**

INSTITUTO CERVANTES

Directora. **Carmen Caffarel**

Director de Cultura. **Rufino Sánchez García**

Subdirector de Alcalá de Henares. **Jesús Jiménez Segura**

Itinerancia: Museo Universidad Alicante,
28 de octubre - 20 de noviembre, 2010.

EXPOSICIÓN

Concepto y comisariado. **Landry-Wilfrid Miampika**

Coordinación. **Zara Rodríguez Prieto**

Producción. **Foro Hispanoafricarte-Literaturas**

Montaje. **María José Durán Vaquero, Blanca Fernández de Pablos,**

Ignacio Garcés Fernández, Natalia Garcés Fernández

Seguro. **MAPFRE**

Transporte. **Urbano Arte**

Impresión obras Ramón Esono. **Fotosíntesis Digital, S. L.**

CATÁLOGO

Concepto. **Landry-Wilfrid Miampika**

Coordinación. **Zara Rodríguez Prieto**

Textos. **Carlos Contreras Cervantes, Ramón Esono Ebalé, Said Messari,**

Landry-Wilfrid Miampika, Zara Rodríguez Prieto, Eloísa Vaello Marco.

Diseño y maquetación. **Undergraf, S. L.**

Impresión. **IMGRAF IMPRESORES, S.L.**

Edición. **Foro Hispanoafricarte-Literaturas**

© De los textos, sus autores

© De las obras, los artistas

© De las fotografías, los artistas o sus autores

© De esta edición, Foro Hiapanoafricarte-Literaturas

ISBN 978-84-693-6408-6

Depósito Legal

con ver gen cias di y ver gen cias

Said Messari
«Fragilidad de papel»

Presentación

del comisario y agradecimientos Landry-Wilfrid Miampika

06

«Convergencias y divergencias»

Carlos Contreras Cervantes

08

Said Messari: papel, signo y poesía

Landry-Wilfrid Miampika

10

Diálogos, tránsitos y proyecciones en la obra

de Said Messari

Zara Rodríguez Prieto

12

Catálogo de obras

16

Epílogo: Fragilidad de papel

Said Messari

52

Biografía del artista

56

Síntesis biográficas

comisario y coordinadora

60

Presentación del comisario y agradecimientos

Landry-Wilfrid Miampika

«**Convergencias y divergencias**» se presenta en el marco del **II Congreso Internacional Estudios Literarios Hispanoafricanos** «África y escrituras periféricas en español», un encuentro que intenta mostrar la producción literaria de africanos que escriben en español. Cada vez más numerosos, en el Magreb y en África subsahariana, estos escritores contribuyen a la irradiación del español en África, es decir, se proyecta una original territorialidad mediante un hispanismo alternativo, una adopción y adaptación desterritorializada tanto de la lengua como de los mismos creadores.

En un marco global de inevitables confluencias, la interrelación íntima entre artes y literaturas favorece la creación de un espacio fructífero para el diálo-

go y la circulación de ideas y prácticas artísticas. Dicho diálogo refuerza la situación poscolonial como espacio de mediación intercultural, de tensiones entre experiencias históricas y representaciones transculturales. En ese sentido, «Convergencias y divergencias» establece, en primer lugar, una conexión entre artes y literaturas con sus intercambios abiertos o subterráneos que puede favorecer otras imágenes y representaciones del continente africano; y, en segundo lugar, muestra las conexiones entre el Magreb y el África subsahariana, muchas veces percibidas por el imaginario común como dos entidades culturales distintas, dos realidades contrapuestas que, sin embargo, a nivel geográfico, histórico, antropológico y cultural siempre han sido vasos comunicantes de encuentros,

cruces, préstamos, migraciones y circulación de ideas y seres.

«Convergencias y divergencias» se propone hacer un recorrido sobre la trayectoria de dos artistas aparentemente distintos, a partir de una variedad de retazos, pero que comparten la misma pasión por la creación y por su continente de origen con todas sus contradicciones y complejidades. En un mismo espacio, en una suerte de diálogo/monólogo se expone, por un lado, la obra gráfica resultante de un meditado y largo proceso de experimentación y exploración de formas y texturas del marroquí Said Messari y, por otro, fragmentos de los diversos universos creados por la mirada crítica y el humor corrosivo del imaginativo ecuatoguineano

Ramón Esono Ebalé. Ambos artistas, que subvierten muchos rasgos del pasado artístico pero también asumen muchos retos del continente africano, replantean la implicación inevitable del arte africano en un concepto global de lo contemporáneo, desde una intensa relación entre historia y sociedad, un cuestionamiento de las identidades étnicas y de las fronteras del arte.

Agradecemos a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta exposición: ante todo a los artistas, Said Messari y Ramón Esono, por su disponibilidad y generosa colaboración a lo largo de la gestación y la ejecución de este proyecto; a la AECID, el MICINN y el PNAC por el patrocinio al conjunto del proyecto de «África y escrituras periféricas»; a los

Centros Culturales Españoles en Guinea Ecuatorial (Malabo y Bata) y sus respectivos responsables (Carlos Contreras, María Ángeles Díaz-Ojeda, Eloísa Vaello) que han apoyado con entusiasmo desde sus inicios; a los colaboradores y sedes que acogen esta exposición, el Claustro del Colegio del Rey, sede del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares, el MUA y el Vicerrectorado de Extensión Cultural de la Universidad de Alicante. Esperamos que estas personas e instituciones encuentren aquí, nuestra más profunda gratitud.

Landry-Wilfrid Miampika
Profesor de la Universidad de Alcalá
Comisario de la exposición

...«**Convergencias y divergencias**» establece una conexión entre artes y literaturas con sus intercambios abiertos o subterráneos que puede favorecer otras imágenes y representaciones del continente africano...

«Convergencias y divergencias»

Escribir sobre un artista plástico nunca es fácil y si además pretendo hacerlo de dos, se complica el tema.

Y si además suman conceptos tan eternos como la abstracción y la figuración, forman un todo completo, narrándonos sus realidades.

Said Messari

Siempre hay que replantearse el valor de la abstracción cuando nos ponemos frente a una obra plástica. Los elementos, los signos que configuran las composiciones deciden, nos enfrentan a la obra. Nos hablan del conocimiento y riesgo que pretende tomar el autor. De entrada nos tenemos que poner en sus manos para que nos guíe y nos muestre su realidad.

El deleite de enfrentarnos a insignificantes matices que ordenan todo un espacio y nos introducen en su mundo, se transforma en un riesgo personal. Es ahí donde la abstracción nos muestra ese camino que individualmente tenemos que decidir si cruzar o no. La línea aquí es más que un gesto, es materia real. Dibuja con elementos tridimensionales, dándole un valor poético a la obra. Llevándonos a territorios muy personales.

Carlos Contreras Cervantes

Director del Centro Cultural Español en Malabo

Said Messari: papel, signo y poesía

Fragilidad de papel es un condensado de la producción artística del marroquí Said Messari. Nacido en Tetuán y antiguo alumno de la Escuela Nacional de Bellas Artes de su ciudad, Said Messari hace su incursión en el arte hace treinta años. En esa primera incursión, encuentra el grabado, antiguo oficio o arte manual nacido en el siglo XV y hoy en día casi abandonado. Desde sus inicios, el grabado ofrece las ventajas de obtener un resultado sorprendente con el papel, con su unicidad y sus posibles reproducciones, de tenerlo siempre a su alcance, de darle forma y de dotarlo de una misma pero variada identidad según las circunstancias, los medios técnicos, la voluntad del artista y los requerimientos existenciales de entonces. Aunque el grabado está ausente en la cultura visual árabe-musulmana, posee sin embargo para el artista una función de socialización aún más evidente que otras prácticas artísticas (como la pintura, la escultura, la fotografía y la instalación). Por ello, el propio artista recuerda que «el grabado no es la hermana huérfana de la pintura... no es un arte menor, sino un arte manual, un oficio que se vuelve arte con el tiempo».

El grabado (junto al estampado y la serigrafía) se ha vuelto una opción casi consustancial a la trayectoria del artista. Es una opción predilecta a la que Messari se entrega con pasión y paciencia a lo largo de los años. Con el tiempo, y tras una relación cotidiana e intensa, el artista conoce los recovecos, los requerimientos, las infinitas posibilidades, pero también las limitaciones gráficas y formales del grabado en un contexto de lo contemporáneo. Por ello, la búsqueda de sus inéditas posibilidades se vuelve obsesiva. El artista inquieto estudia, busca ideas, experimenta con materiales e ingenia formas de mejorar, modificar y de transformar el grabado mediante el empleo de novedosas técnicas. La intención es moldear los cánones tradicionales del grabado (sobre todo su forma plana) a una nueva sensibilidad y en un contexto distinto. Según Eugène Delacroix, «la gravure est une véritable traduction, c'est-à-dire l'art de transporter une idée d'un art dans un autre art» (el grabado es una verdadera traducción, es decir el arte de trasladar una idea de un arte en otro arte). El trabajo posterior de Said Messari será la expresión de esta aserción de Delacroix, ya que el grabado, en sucesivos proyectos,

está vinculado a nuevas soluciones arquitectónicas, se vuelve instalación, está concebido en relación con otros conceptos y prácticas artísticas: es indefinidamente un puzzle con infinitas posibilidades formales y variados significados.

Fragilidad de papel es el resultado de las citadas búsquedas y de la subversión de una tradición tan arraigada como el grabado. Si bien es cierto: el papel es la materia primigenia: el papel escogido, modificado y reciclado se convierte en una materia prima, en punto de partida de una creación individualizada. Su flexibilidad confiere un arco de posibilidades, tras un sinfín de exploraciones que el artista aprovecha bien. El papel está sometido a un proceso continuo e imaginativo de metamorfosis. En muchos casos, el grabado invadido se convierte en instalación, es decir, en una real tentación del juego de lo contemporáneo, con todas sus consecuencias de recepción. Las obras son voluntariamente múltiples, infinitas (como el mosaico árabe-musulmán), con una multidimensionalidad o geometría variable (formas triangulares y circulares) que serán sus rasgos distintivos.

Fragilidad de papel es también un conjunto de signos, es poesía. La contemplación, la reflexión, la búsqueda incesante de lo desconocido y de los desconocidos de lo real, confieren al conjunto de estas piezas una fuerza inusitada, una dignidad poética, donde el universo evocado aparece y reaparece como enigma al que el ser humano ha de descender, cuyos claroscuros y/o secretos ha de entender o descifrar. Las composiciones de las distintas series convergen hacia el mismo objetivo: un juego especular de formas geométricas y figuraciones. La representación abstracta, con la subversión de los procedimientos convencionales del grabado y la experiencia acumulada, imprime una original inflexión a la pieza acabada.

Fragilidad de papel profundiza y organiza la materia en otras estructuras (en distintos estados del papel). De la serie *Parabólicas*, pasando por las series *Pétales* y *Weakness* hasta los *Objets Indirects* (objetos indirectos), el juego de volúmenes (combinación de círculos, triángulos y cuadrados) y colores vivos (formas y signos) sobre fondos blancos, evoca una evidente estilización lograda con el papel. Tanto la serie *Objets*

Indirects como la serie *Weakness*, que cierran un ciclo en el quehacer del artista, construyen obras aparentemente repetidas y terminadas, con un colorido más alegre frente a la austeridad cromática de las piezas del principio. Estos objetos, aparentemente repetidos con pequeñas variaciones, vuelven sobre ellos mismos en una suerte de *mise en abyme* y se convierten en verdaderos objetos híbridos y resultantes igualmente de procedimientos híbridos.

A partir del replanteamiento de las fronteras entre arte y vida, entre el grabado y otras artes, a nivel epistemológico, las preocupaciones del artista son diversas, contemporáneas e inmediatas. Son preocupaciones vinculadas a la ecología, a otras formas de fraternidad humana, pero también a las tensiones interculturales y las vicisitudes de las migraciones. Y también a la utopía, al ser humano en medio del desorden social y político, y a la inaplazable necesidad del diálogo de culturas y de identidades fronterizas. *Gira Sol* es la metáfora de la intención artística de Said Messari: ilumina el mundo, ilustra al ser humano en torno a una memoria humana común e históricamente compartida.

A partir de esta pieza, *Fragilidad de papel* se cristaliza como un compendio de luces y sombras que ahondan en la existencia humana, la relación del hombre con su entorno, la sublimación de la interrelación entre los seres vivos y no vivos, entre los seres y las cosas.

Inmerso en lo contemporáneo, Said Messari es heredero creativo de la abstracción y del simbolismo árabe-musulmán. Su universo artístico es un enigma. Su obra es un puzzle que invoca al sujeto observador a inmiscuirse en ella, a conciliar espacios y a recordar puntos conexos aparentemente lejanos y contrapuestos. Lo propio del arte no es dar respuestas a las angustias humanas, sino revelar algunos intersticios del ser y del mundo. *Fragilidad de papel*, en sus variaciones y posibilidades, es una ventana sugerente y poética, que apela a la contemplación, que invita a la meditación, sin dejar de arrojar una mirada sobre la complejidad de nuestro mundo global y sobre las incertidumbres de la condición humana.

Landry-Wilfrid Miampika

Profesor de la Universidad de Alcalá
Comisario de la exposición

Diálogos, tránsitos y proyecciones en la obra de Said Messari

La obra de Said Messari revela la presencia de un viajero que transita por el pasado haciendo uso del grabado y llevándolo hasta el futuro para fusionarlo con materiales propios de la era contemporánea. Los procesos creativos toman forma gracias a la investigación constante de materiales, técnicas y soportes sin abandonar un discurso propio que atiende a cuestiones tan diversas como la memoria y el recuerdo, la naturaleza y medio ambiente, los sistemas de comunicación, el juego y la infancia o el homenaje al continente africano.

La presente exposición ofrece al visitante la posibilidad de adentrarse en el variado universo de creación messariano, y esto implica presenciar distintas series de grabados y pinturas que corresponden a una etapa de madurez que, no por ser sólida pierde un ápice de frescura. Desde la serie *Parabólicas* (2006-2007), las instalaciones de la serie *Puzzle* (2009-2010) y la serie *Pétale* (2009) hasta sus últimas creaciones *Weakness* y *Objets Indirects* (2010), el artista nos descubre las múltiples y asombrosas posibilidades del grabado en diálogo con las técnicas digitales.

La observación directa de la realidad es el primer paso para transformarla y con su particular forma de mirar

al mundo, Messari reproduce en obra gráfica objetos tan opuestos como la parabólica y el pétalo. Con ello, no sólo contraponen formatos experimentales como el círculo y el triángulo sino que reflexiona sobre la eterna lucha entre naturaleza y tecnología, un duelo entre paisajes urbanos y horizontes naturales. La parabólica es un símbolo de las comunicaciones fruto del desarrollo tecnológico, una metáfora del poder de información que el artista reinterpreta mediante materiales cercanos a lo artesanal: tela y madera. Sin embargo, su interés por los avances tecnológicos no le impide atender a la pureza de paisajes inexplorados, la belleza de lo originario, de los elementos más primarios, de los pétalos de un girasol. Es en su obra *Gira Sol* (2009) donde ese alegato se muestra de forma más explícita. Por un lado, la combinación del círculo y el triángulo en la misma obra sugiere la presencia del planeta Tierra, que gira alrededor del Sol mientras lucha por su propia supervivencia frente a las agresiones del ser humano. Por otro, juega con el valor bidimensional del grabado y su expansión tridimensional en el espacio arquitectónico mediante el concepto de *instalación*. La disposición en puzle le permite retar a la percepción con la imagen doble y ciertos valores conceptuales. *Gira Sol* es tierra y flor al mismo tiempo. *Con destino a...* es, en realidad,

una pregunta cuya respuesta es «a cualquier lugar» o «a ninguna parte».

Sus inquietudes actuales apuntan a la experimentación con el papel y su fabricación artesanal. En su acogedor taller madrileño dispone cuidadosamente los utensilios para reciclar el papel que él mismo ha utilizado en su vida cotidiana y con su transformación consigue ampliar las posibilidades de aplicación subvirtiendo, en algunos casos, la función tradicional de soporte. Es precisamente esa variación funcional del papel la que podemos observar en la serie *Objets Indirects*. El papel invade los marcos como si de un fluido se tratase, se presenta al espectador como referente principal. Es materia plástica y dinámica que juega a disolver los límites entre lo bidimensional y lo tridimensional (*Objets Indirects II-VII*) y a revelarse y ocultarse entre formas primarias —circulares y triangulares— siempre rompiendo el molde del paralelogramo. Pero Messari no se conforma y desafía los límites del papel y su resistencia, moldeándolo en formas cóncavas y convexas, previamente estampado con medios que alternan tradición y modernidad: la técnica del grabado, de larga tradición artística, y los nuevos materiales como el metacrilato con cloroformo

y planchas de *offset* con sulfato de cobre. Al valor del proceso se suma el interés por el resultado final, donde siempre atiende a la percepción del observador. En *Objets Indirects I* nos ofrece una secuencia de siete escenas que esconden y revelan alternativamente el cuerpo de una mujer perfilado en distintas técnicas: dibujo, pintura, grabado en seco y papel como materia plástica. Una metamorfosis que invita al espectador a asomarse como si de una mirilla se tratase.

El principio que subyace a la serie *Weakness* es el interés por el proceso de creación y la observación de diferentes resultados en función del soporte utilizado. Cada pieza es una obra distinta y al mismo tiempo forma parte de un todo compuesto de tres fases: papel artesanal como único protagonista, papel estampado con la técnica del grabado e impresión digital del dibujo trabajado por ordenador. Apreciamos así la percepción de diversas texturas, la intensidad cromática y los distintos acabados que cada técnica permite: la pulcritud de la impresión digital, las huellas orgánicas del grabado y la accidentalidad o contingencia de lo artesanal. El artista incorpora y acepta en la obra aquellos sucesos que ocurren por azar confiriendo al proceso y al material vida propia,

de la que surgen nuevas ideas y recursos para futuras obras.

Sin embargo, bajo esta incansable búsqueda de posibilidades formales en torno al grabado, se integra un profundo discurso relatado mediante la abstracción del lenguaje. En el entramado del papel se aprecian leves estructuras formadas por hilos y cordeles que han sido insertados durante el proceso de fabricación. La impresión que recibimos es la presencia de venas surgidas del propio papel, y es que la serie *Weakness* esconde una realidad viva, concreta y amarga: el fenómeno de la inmigración como huida hacia nuevas oportunidades de vida, un homenaje a todos aquellos que están dispuestos a dejar sus raíces para cumplir un sueño y que el artista ilustra con su realidad más cercana, la africana. Con *Weakness*, Messari consigue aunar abstracción y figuración en un mismo soporte. Las formas ovoides son en realidad rostros anónimos en recuerdo a los africanos que dejaron sus vidas entre ambos continentes. Para la utilización del color el artista retoma, con toque emotivo, una serie de acuarelas que realizó en 2008 en recuerdo de su amigo y escritor marroquí Abdellah Djbilou. En otras piezas integra —a modo de *collage*— fotografías que el

artista tomó en uno de los «cementeros de cayucos» que permanecen *in memoriam* en Las Palmas de Gran Canaria.

Partiendo de la memoria y la recopilación de hallazgos en sus casi treinta años de trayectoria artística, Said Messari ha conseguido cohesionar los procesos creativos que en su día surgieron como hechos fragmentados para construir un lenguaje propio que conecta pasado, presente y futuro. Sin olvidar lo aprendido, incorpora los nuevos descubrimientos que resultan de una investigación continua basada en la experiencia y en la cuidada metodología de trabajo pero sin descartar lo azaroso y accidental como parte del proceso y de la obra final.

Su exquisita habilidad para percibir y procesar todo aquello que su entorno le inspira es fruto de una sensibilidad que observa, escucha, atiende, analiza, siente, comprende, empatiza... No es solo una forma de arte sino una manera de ser, una forma de vida.

Zara Rodríguez Prieto

Coordinadora de la exposición

con
ver
gen
cias
di
ver
gen
cias

Said Messari

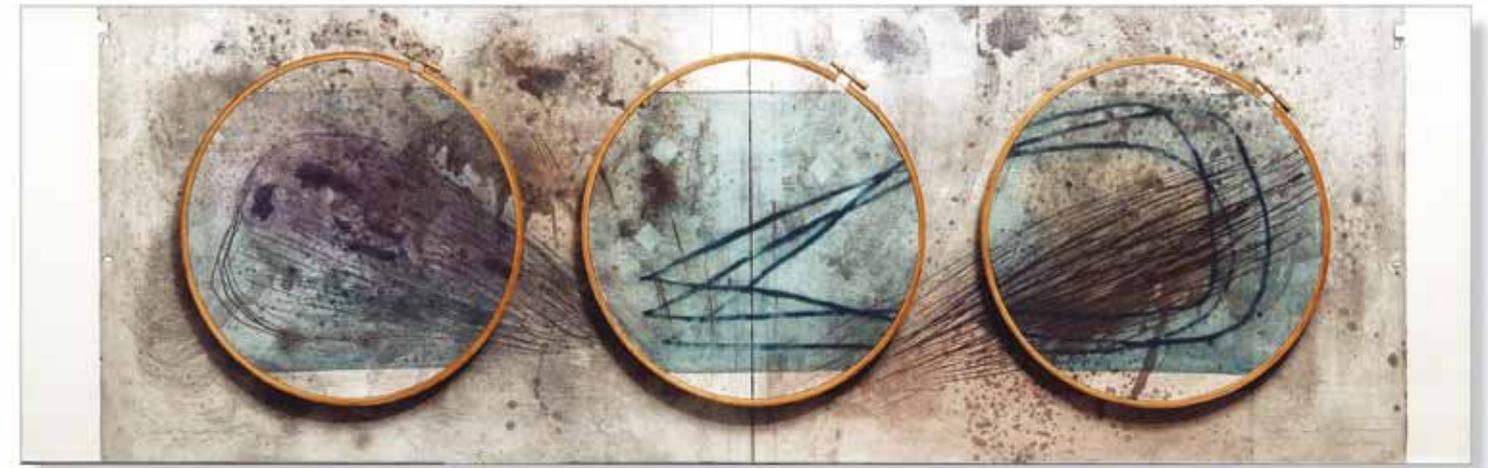
«Fragilidad de Papel»

01. Serie **Parabólica**, Madrid, 2007. Obra gráfica. Planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 180x120 cm.

02. **Transmisión de semillas**, serie Parabólicas, Madrid, 2007. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de zinc y *offset* tratadas con sulfato de cobre. 140x42 cm.

03. **Niñez... Canal estrecho**, Madrid, 2007. Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre.
200x75 cm.

04. **Gira Sol**, serie Puzzle, Madrid, 2009. Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 120x120 cm. (Instalación: 8 piezas).

05. **Con destino a...**, serie Puzzle, Madrid, 2008. Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 350x75 cm. (Instalación: 20 piezas).

06. **Travesía**, Madrid, 2007. Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 110x30 cm.

07. **Canal estrecho**, Madrid, 2008. Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 25x30 cm.

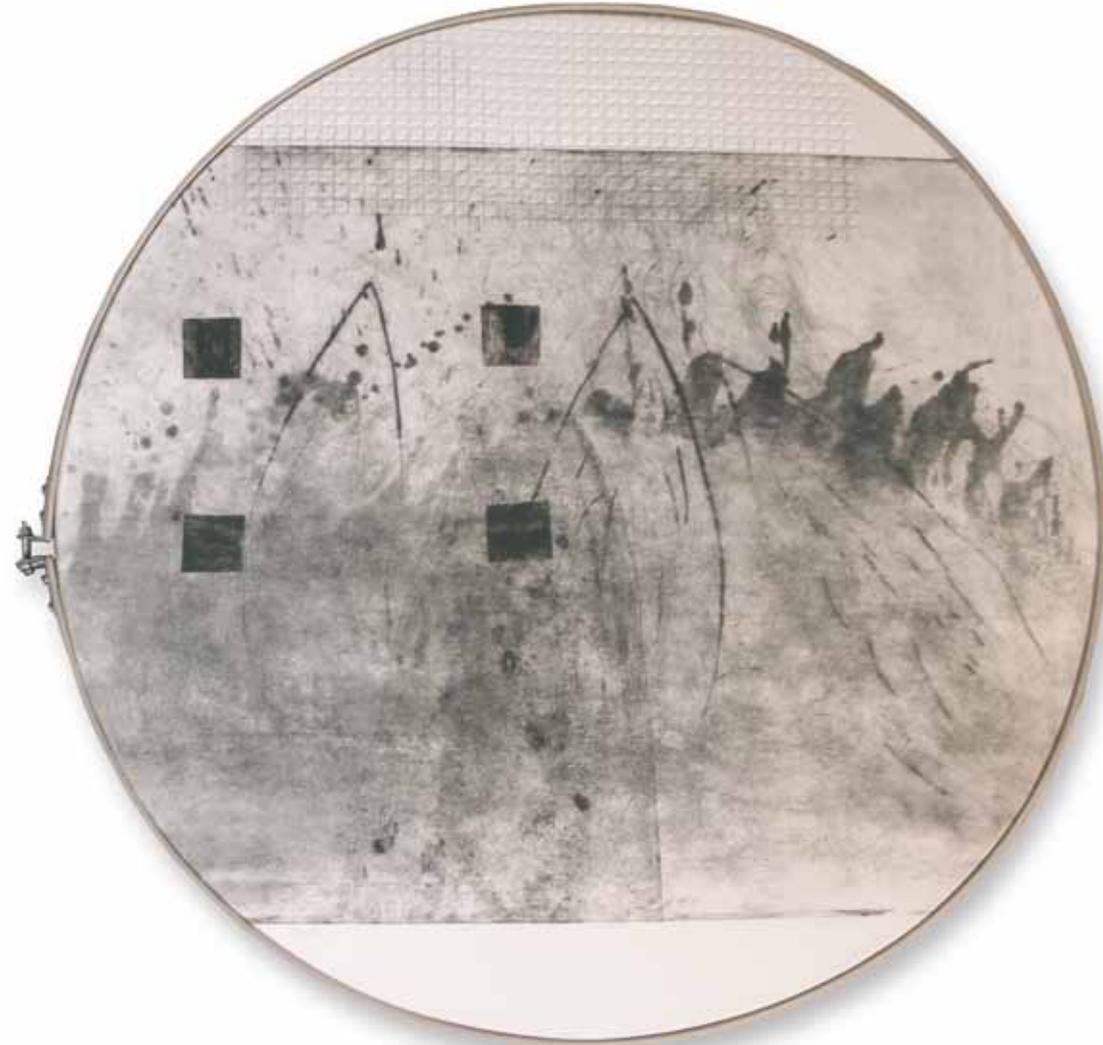
08. **Cagliari**, Madrid, 2007. Obra gráfica. Planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 43,5x72,5 cm.

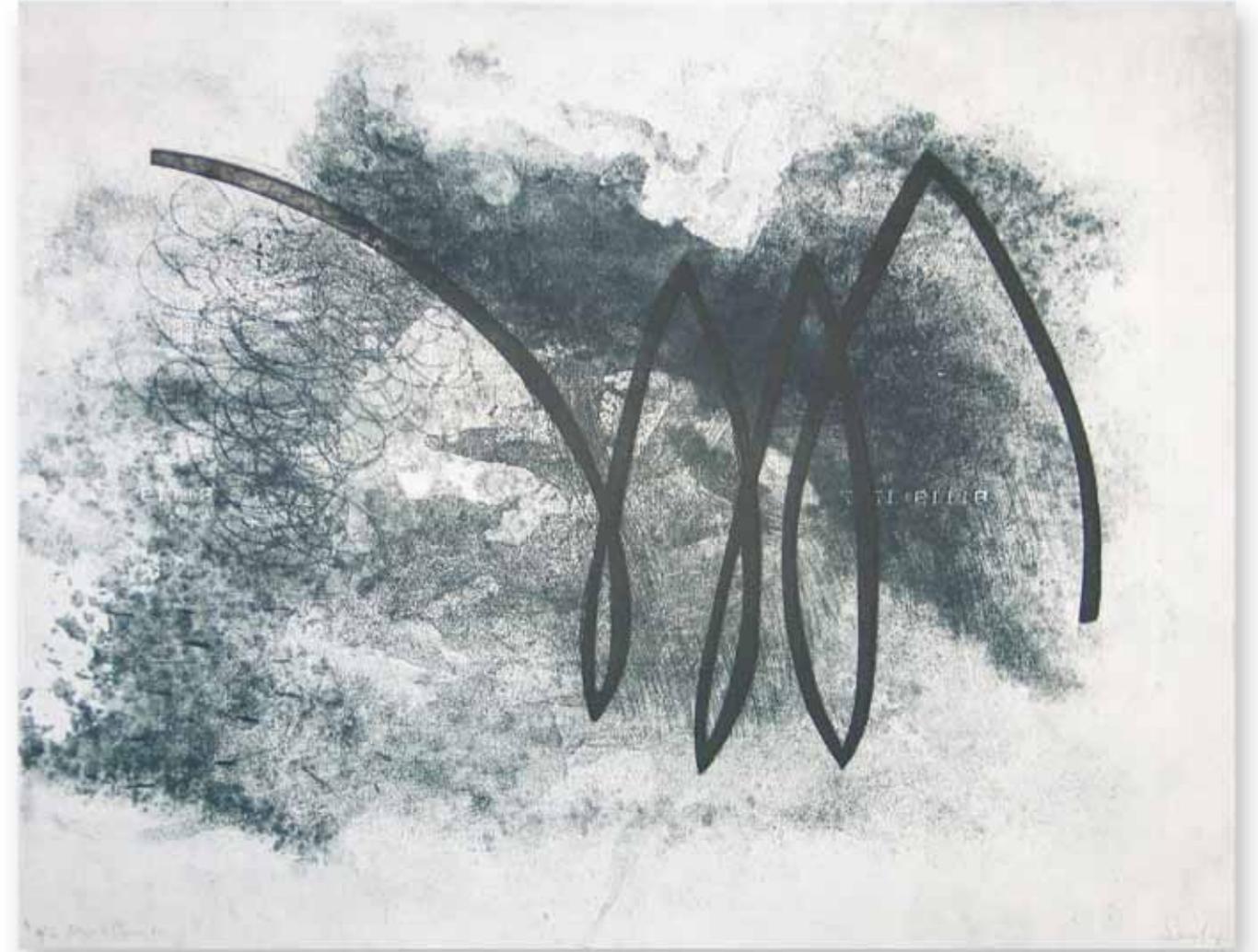
09. **Comunicación Transmediterránea I**, serie Parabólica, Taller de Casa Falconieri, Cagliari, Cerdeña, Italia, 2006. Obra gráfica. Aguafuerte, carburundum, punta seca, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. Ø 72 cm.

10. **Comunicación Transmediterránea II**, serie Parabólica, Taller de Casa Falconieri, Cagliari, Cerdeña, Italia, 2006. Obra gráfica. Aguafuerte, carburundum, punta seca, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. Ø 72 cm.

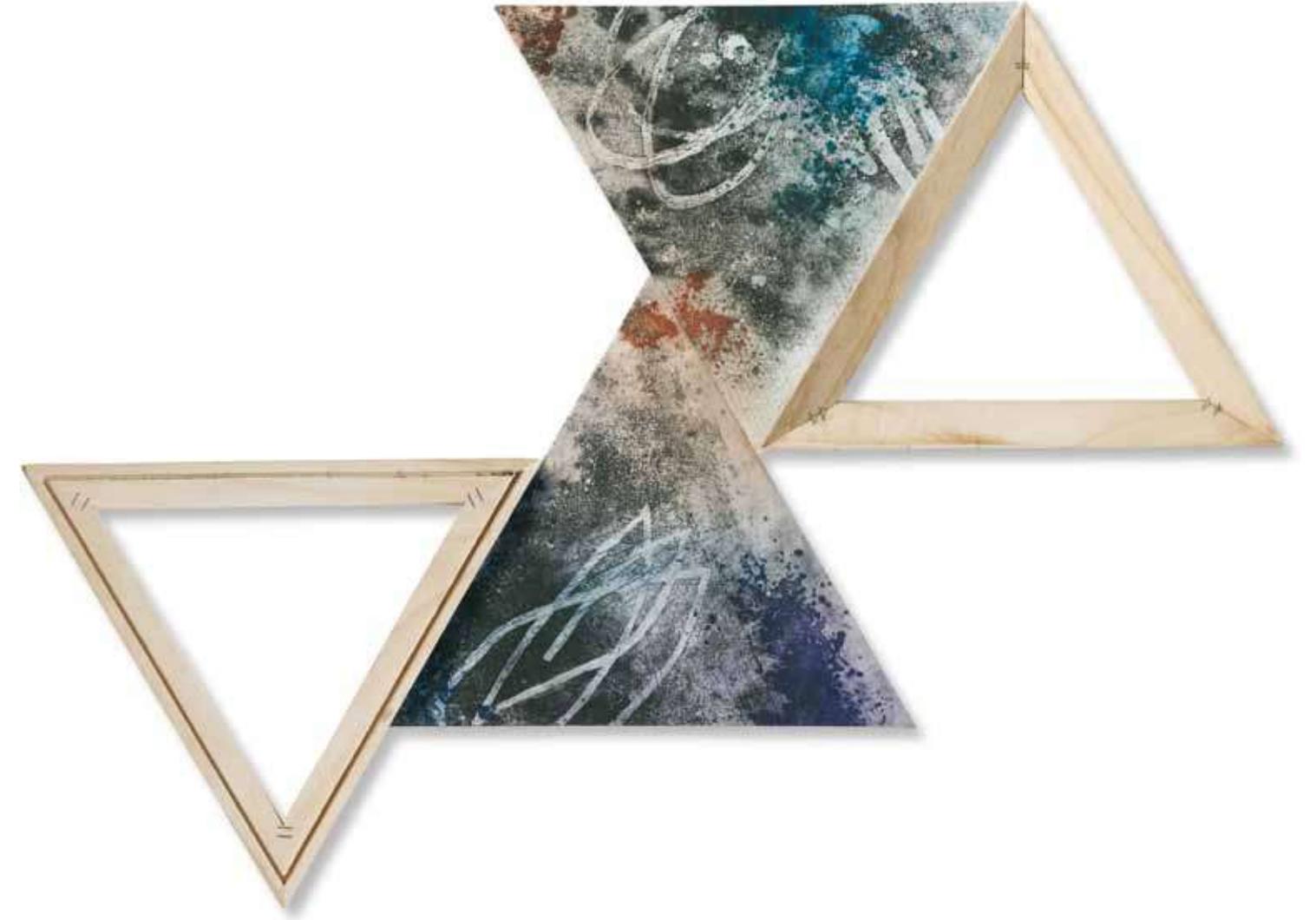
11. **Flexibilité I**, serie Puzzle, Taller de grabado del Instituto Francés de Tetuán, Marruecos, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 56x45 cm.

12. **Flexibilité II**, serie Puzzle, Taller de grabado del Instituto Francés de Tetuán, Marruecos, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 56x45 cm.

13. **Flexibilité III**, serie Puzzle, Madrid, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 74x67 cm. (4 Módulos, 40x40x40x50 cm).

14. **Flexibilité IV**, serie Puzzle, Madrid, 2010. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre, pasta de papel hecho a mano. 71x81 cm, (6 Módulos, 40x40x40x50 cm).

15. **Pétale I**, Taller de grabado del Instituto Francés de Tetuán, Marruecos, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 60x56 cm.

16. **Pétale II**, Taller de grabado del Instituto Francés de Tetuán, Marruecos, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 60x56 cm.

17. **Pétale III**, Madrid, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 60x56 cm.

18. **Pétale IV**, Madrid, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 60x56 cm.

19. **Pétale V**, Madrid, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 75x52,5 cm.

20. **Pétale VI**, Madrid, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 75x52,5 cm.

21. Serie **Weakness**, Madrid, 2010.
Obra digital tratada con soportes de pasta de papel fabricada por el autor, combinada con ilustraciones originales y estampación. 40x50 cm. (8 piezas).

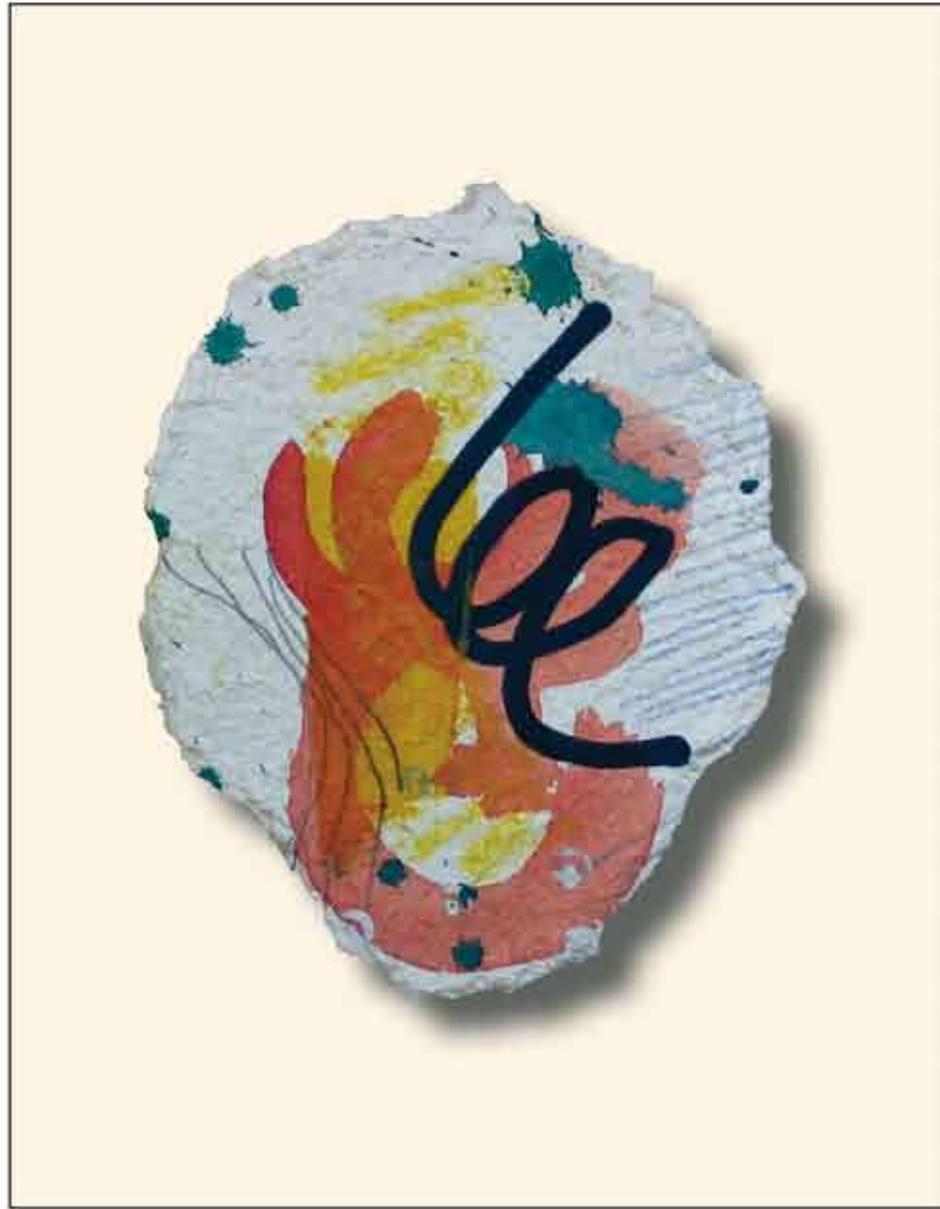
22. Serie **Weakness**, Madrid, 2010.
Pasta de papel. Obra original y única realizada con pasta de papel fabricada por el autor. 40x50 cm. (8 piezas).

23. Serie **Weakness**, Madrid, 2010.
Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 40x50 cm. (8 piezas).

Detalle, serie **Weakness**

Obra digital

Pasta de papel

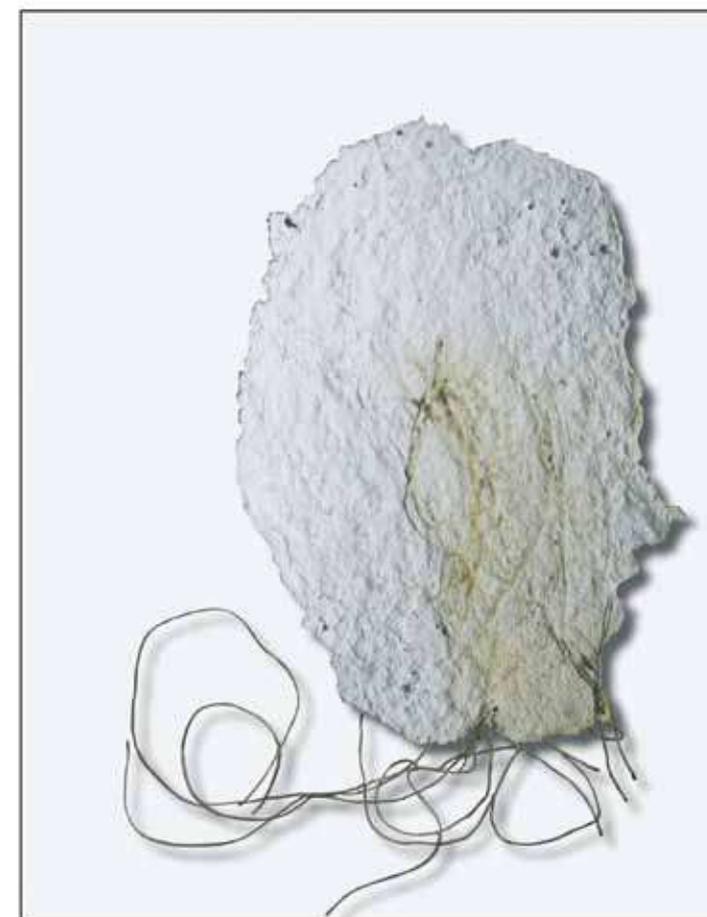

Obra gráfica

Detalle, serie **Weakness**

Obra digital

Pasta de papel

Obra gráfica

24. Serie **Objets Indirects I**, Madrid, 2010. Obra gráfica-pictórica. Técnica mixta. Papel hecho a mano, dibujo, golpes secos y *collage*. 100x40 cm.

25. Serie **Objets Indirects II**, Madrid, 2010. Obra única. Técnica mixta. Papel hecho a mano, molde circular y cónico, *collage*, estampación gráfica y acrílico. 56x60 cm.

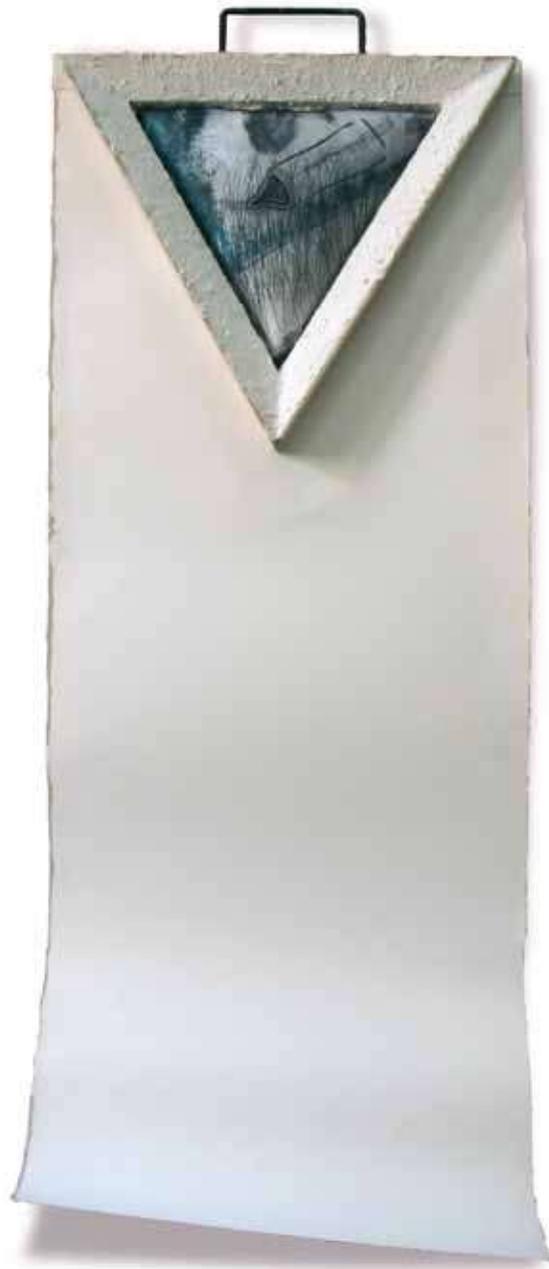
26. Serie **Objets Indirects III**, Madrid, 2010. Obra pasta de papel. Técnica mixta. Papel hecho a mano, cuerdas y fresilina, con molde circular y cónico. 56x60 cm.

27. Serie **Objets Indirects IV**, Madrid, 2010. Obra gráfica-pasta de papel. Planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 56x60 cm.

28. Serie **Objets Indirects V**, Madrid, 2010. Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 41,5x112 cm.

Detalle, serie **Objets Indirects V**

29. Serie **Objets Indirects VI**, Madrid, 2010. Obra gráfica-pasta de papel. Técnica mixta y acrílicos. Molde triangular cónico. 41,5x112 cm.

Detalle, serie **Objets Indirects VI**

30. Serie **Objets Indirects VII**, Madrid, 2010. Tupper. Técnica mixta. Tupper de plástico, papel BFK combinado con papel hecho a mano y dibujo. 19x24 cm.

Epílogo: Fragilidad de papel

- El círculo genera la estabilidad, la racionalidad y el equilibrio.
- El cuadrado genera exactitud y seguridad.
- ▼ El triángulo indica la dirección de la diversidad que transforma lo estático en dinámico.

- El año 2000 fue para mí una referencia muy importante: la despedida del siglo pasado y la entrada al siglo nuevo, a una etapa y una página nuevas en cuanto a mi experiencia artística. El «efecto 2000», que anunciaban los medios de comunicación con gran publicidad y que nos asustaba con la amenaza de que los ordenadores iban a parar, fue para mí simplemente cerrar una etapa de formación y transformación académica y profesional para entrar en otra; fue como un punto de reflexión y de partida para explorar nuevos conceptos.

Así he editado el catálogo *Said Messari: obra gráfica, 1988-2000*, que reúne una recuperación de grabados de diferentes etapas, técnicas y estilos que se mueve entre lo semifigurativo y lo abstracto, entre trabajos propios y encargos. También refleja

una fecha muy señalada en mi vida artística. Era la transición entre lo académico (fin de carrera) y lo profesional, introduciéndome en talleres madrileños como el de Repro-Art y el Graphique-Atelier. La experiencia fue muy interesante y muy rica, fue el momento en el que el artista aprende el arte del estampado, del grabado y de serigrafía, junto a decenas de artistas de diferentes niveles y de diferentes nacionalidades. A partir de 1992 se me planteó la necesidad de independizarme abriendo mi propio taller, donde llevo a cabo mis tres tareas fundamentales: obra gráfica, pintura y diseño gráfico.

- Esta parada pausada me empujó a plantearme de una manera radical la perspectiva de la creación e introducirme en lo alternativo y lo experimental.

La serie *Parabólicas 2001-2003* era una aventura atrevida en busca de un lenguaje personal dentro de la obra gráfica. Partí de la exploración del círculo como forma principal, como soporte en la creación, me baso en la parabólica como metáfora de comunicación global y universal que reúne en sí un doble factor de transmisión y recepción, donde la señal y sus ondas atraviesan el espacio buscando paletas y pantones de color para dibujar formas y contenidos que convierten lo invisible en lo visual, donde la comunicación ya no tiene fronteras. Esta metáfora de transmisión y recepción siempre me pareció la esencia del arte en sí, es el juego del artista y la creación, es la recepción de los sentimientos de todo lo que nos rodea y se almacena en nuestra memoria, buscando su transmisión en el momento adecuado.

Entre el año 2004 y el 2007, como prolongación y desarrollo del círculo a nivel formal, me dediqué a explorar el semicírculo como variación y continuidad de lo anterior, jugando con composiciones totalmente pragmáticas. Con ocasión de la manifestación *Modos de ver, arte de las dos orillas* (puerto de Algeciras, 2006), dirigida por la Galería Magda Bellotti, tuve la oportunidad de acercarme al fenómeno del arte de instalación; así fue como confeccioné *Canal estrecho, homenaje a los desaparecidos*, un mosaico (300x500 cm) compuesto de 450 *tuppers* de plástico que contenían sal marina, objetos de niños, mujeres y hombres encontrados en la orilla de las costas del sur; una especie de cementerio de los objetos que llegaron a su destino sin sus propietarios. La experiencia me empujó a introducirme en el ámbito de la creación

de videoarte; así produje los primeros vídeos de *Canal estrecho I* (04 min 24 s) en abril del 2006 para *Modos de ver* y *Canal estrecho II* (03 min 45 s) en julio del 2006 para la instalación en Torre Vella, Salou (Tarragona).

Como consecuencia llegaron las *Reflexiones especulares* (2007), que reunían nuevos formatos bidimensionales, a veces semicirculares y otras veces triangulares. Esta experiencia se fue armando de una manera dialéctica con nuevas combinaciones formales donde el triángulo se convierte en un puzzle que permite que la obra gráfica se expanda en el espacio arquitectónico, como en el caso de la obra *Destino a...* presentada en la Bienal de Pontevedra de 2008 *Sen fronteiras, converxencias artísticas hispanomagrebis*, Museo de Ponte-

dra. O en *Gira Sol* presentada en el FEM, Festival Edición de Madrid Nuevos Creadores, 2008, donde la composición buscaba la combinación del semicírculo y del triángulo.

Las nuevas series *Weakness (Debilidad)* y *Objets Indirects (Objetos indirectos)* parten de una investigación con el papel hecho a mano, fabricado y personalizado por el autor, configurado para su estampación o, a veces, para obtener soportes y plataformas que ya en sí son piezas independientes, con su propio valor plástico y expresivo. El interés surge, de una parte, como consecuencia de las etapas anteriores, de la búsqueda de texturas y formas irregulares junto con el fenómeno de tres dimensiones que ha entrado en nuestra vida a través de las nuevas tecnologías y sus aportaciones

... La pérdida de los criterios éticos y la dignidad del ser se van difuminando como si fuera la fragilidad de papel en su doble sentido.

digitales, sus diseños de una iconografía con visualización dinámica y en 3D. La utilización del papel personalizado se convierte, pues, en un componente integrado sobre la superficie de la obra plástica dentro de ella, como elemento matérico y pictórico. Si normalmente usamos el papel como soporte para dibujar y pintar, en esta experiencia la pasta de papel se ha convertido en un medio para pintar y dibujar componiendo siluetas, texturas y manchas sobre otros soportes. El resultado de la serie *Weakness* se caracteriza por un ejercicio peculiar donde se aplicó la metamorfosis entre las técnicas tradicionales del arte de grabado y lo digital. Es una combinación entre lo manual, lo artesanal y las aportaciones de las nuevas tecnologías. En cambio, en la serie *Objets Indirects*, la pasta del papel se ha encaminado hacia lo formal y bidimensional, donde

el ejercicio fundamental consistía en conseguir obras cóncavas y cónicas en bajo relieve: una invitación visual a la obra gráfica en 2D y 3D.

Después de esta descripción técnica y semiótica de diferentes etapas, se palpa la importancia temática que oscila entre lo humanístico, como es el caso de *Destino a...*, donde el conjunto del puzzle forma una flecha que indica un camino que busca alternativas de cambio, el camino que se plantea con el fenómeno de inmigración de los países pobres hacia los ricos, una realidad cruel que vivimos en el siglo XXI... Lo ecológico, como aparece en la metáfora de la obra *Gira Sol* a través de una temática que aborda cuestiones de comunicación entre el ser y la naturaleza, pretende ser un homenaje a la supervivencia de esta, víctima del ser humano

que ha perdido la noción de recuperación de la memoria del futuro. *Weakness* y *Objets Indirects* vienen como preguntas sin respuestas de nuestra incapacidad frente a nuestra sencilla vida cotidiana existencial, donde la pretensión del cambio se convierte en obstáculos continuos y difíciles enfrentados con nuestros derechos básicos. La pérdida de los criterios éticos y la dignidad del ser se van difuminando como si fuera la fragilidad de papel en su doble sentido.

Said Messari

Biografía del artista

Said Messari nace en Tetuán (Marruecos) en 1956. Después de terminar los estudios de Decoración en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán se incorpora a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Pintura y Pintura Mural, donde obtiene el título de licenciatura.

Posteriormente, cursa estudios monográficos de doctorado en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Autónoma de Madrid. En 1987 se incorpora al Taller de Grabado Repro-Art en Madrid y a partir de 1988 se une al Taller de Grabado y Serigrafía Graphic-Atelier. A partir de 1992 trabaja en su propio taller- estudio donde lleva a cabo sus tres tareas: pintura, grabado y diseño gráfico. Entre 1984-1991 publicó varios artículos y crónicas artístico-culturales en el diario *Al-Alam*, en lengua árabe, y en el semanal *L'opinion*, lengua castellana, Rabat (Marruecos). Ha colaborado en diversas revistas, como *Crítica de arte*, revista mensual independiente; *Cálamo*, editada por el Instituto Hispano Árabe de Cultura; *Al Arabí*, editada por la Liga de los Estados Árabes; y *Tigres*, editada por la Embajada de Irak en Madrid. Ha ilustrado numerosos libros y diseñado varios carteles y portadas de libros. En los últimos años ha sido invitado a la *Résidence d'artistes / Atelier de gravure, Instituto francés de Tánger-Tetuán*, en el marco de «*L'estampe à Tétouan*», proyecto del Instituto Francés y el Instituto de Bellas Artes de Tetuán, en 2009.

Últimas exposiciones individuales

- «Espacios de papel». Obra gráfica, exposición itinerante en los centros del Instituto Cervantes en Marruecos: Tetuán, Fez, Marrakech, Rabat y Tánger. En el marco de «L'estampe à Tétouan», proyecto de Instituto Francés, y coorganizada por el Instituto Cervantes y el Instituto de Bellas Artes de Tetuán con la colaboración de Casa Árabe y la Diputación Provincial de Toledo, 2009-2010.
- «Reflexiones especulares». Obra gráfica, pintura, instalaciones. Organizada por Casa Árabe. Cruce Madrid, 2007.
- «Incisione, installazione e video», Museo Archeologico Nazionale de Cagliari, organizado por la Casa Falconieri, Cerdeña, Italia, 2006.
- «Grabado, pintura y escultura. Serie parabólicas 2001-2003». Centro de Estudios Juan de Mariana, Toledo, organizado por la Diputación de Toledo y la Escuela de Traductores de Toledo, 2003.
- «Triptic Barcelona». Pinturas, grabados y *collage*. Galería Artfactum, Barcelona, 2000.

Últimas exposiciones colectivas

- «Múltiples», 30 artistas 100 obras, exposición de obra gráfica en la Fundación Karim Bennani, pour les arts y la culture, Rabat, 2010.
- «Crétion Plurielle», una selección de obras realizadas entre 2006 y 2009 en el taller de grabado del Instituto Francés de Tánger-Tetuán. Expuestas en la Galería Delacroix, en Tánger (Marruecos), en la Maison de la Gravure Méditerranée Castelnau le Lez (Francia) y en la Galería Abdelkbir Khatibi, El Jadida (Marruecos), 2009-2010.
- «Madrid Tentación», Salón Internacional de Colectivos de Creadores Independientes y Nuevos Espacios de Arte. Parque del Retiro, Madrid, 2008.
- «Lenguaje Independiente», The Guardian Hay Festival Segovia, junto con Michèle Magma. Casa del Siglo XV. Segovia, 2008.
- «Six artistes vivant sous d'autres cieux», XXX Moussem (Festival) Cultural Internacional de Asilah, organizado por la Fundación Forum de Asilah, Marruecos, 2008.
- «Sen fronteiras, converxencias artísticas Hispanomagrebís», XXX Bienal de Pontevedra, Museo de Pontevedra, 2008.
- «La vuelta a la figuración» (Bab Rouah, Bab Lekbir y Mohammed El Fassi), GENAPIII, Tercera Gran Exposición Nacional des Artes Plastiques, organizada por la Asociación Village des Ateliers d'Artistes y el Ministerio de Cultura. Rabat, Marruecos, 2007.

Síntesis biográficas **Comisario**
Landry-Wilfrid Miampika

Landry-Wilfrid Miampika es doctor en Filología y profesor del Departamento de Filología Moderna en la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido comisario, entre otras, de las siguientes exposiciones: «La metamorfosis de lo sublime: fotografías de Angèle Etoundi Essamba» (Fundación Antonio Pérez, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003); «Figuraciones del árbol» (Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2007); «Des-Velos» (Casa África, 2008); «El juego africano de lo contemporáneo» (Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, La Coruña, Galicia, julio-noviembre de 2008), una exposición en la que participaron los artistas Samuel Fosso, El Anatsui, Chéri Samba, Ingrid Mwangi y Osvaldo da Fonseca. Actualmente prepara «África: Cartografía de una utopía» para el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC, UNAM, México) para el Bicentenario de la Revolución mexicana.

Es director de la colección «Biblioteca hispanoafriicana» en la Editorial Verbum. Es autor de libros como *Voces africanas: Poesía de expresión francesa 1950-2000 / Voix africaines: Poésie d'expression française 1950-2000* (Verbum, 2001), *Transculturación y poscolonialismo en el Caribe: versiones y subversiones de Alejo Carpentier* (Verbum, 2005), *Migraciones y mutaciones interculturales en España: sociedades, artes y literaturas* (Coeditor, Universidad de Alcalá, 2007), *De Guinea Ecuatorial a las literaturas hispanoafriicanas* (Verbum, 2010) y *La palabra y la memoria: Guinea Ecuatorial 25 años después* (Verbum, 2010).

Síntesis biográficas **Coordinadora**
Zara Rodríguez Prieto

Zara Rodríguez Prieto es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. Obtiene el Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Málaga con el trabajo de investigación «Tiempo, espacio y presencia en la obra performática de Nieves Correa: 1987-2009» y su proyecto de tesis se centra en el Arte de Acción en España.

Contratada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Información y Documentación Científica (2008-2009) y en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (2009-2010). Es miembro de ARTEA Investigación y Creación Escénica y editora del Archivo Virtual de Artes Escénicas de la Universidad de Castilla La Mancha. Coautora del itinerario y la publicación *Teatro*, referida a la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presentado en MOV-S (Espacio para el intercambio internacional de la danza y las artes en movimiento), en junio de 2010.

Actualmente, trabaja en distintos proyectos de comisariado y coordinación en España e Iberoamérica así como en la creación de una revista especializada sobre arte de acción y *performance*.

Organizan

Patrocinan

Colabora

