15 propuestas culturales para acercarnos a África

Pablo López Orosa

Durante décadas, el relato cultural sobre África oscilaba a medida que lo hacía la visión occidental sobre el continente. De la nostalgia de los aventureros que avanzaban entre lo desconocido a retratos de hambrunas, piratas y terroristas. Estereotipos que encuentran su contrapunto en el discurso de una nueva generación de creadores locales, cineastas, literatos o músicos, que hablan de África mirándola a los ojos.

Cine

Rafiki – El universo LGTBI ovacionado en Cannes y prohibido en Kenia

El aplauso que el festival de Cannes le brindó a *Rafiki*, una historia de amor LGTBI dirigida por la keniana Wanuri Kahiu, le brindó el reconocimiento internacional. De pronto, periódicos de

todo el mundo empezaron a hablar de una película que al igual que el documental *Stories of our Lives,* de Jim Chuchu, también fue prohibida "por fomentar la homosexualidad". Pero más allá de la polémica, *Rafiki,* una adaptación de la premiada historia *Jambula Tree* de la escritora ugandesa Monica Arac de Nyeko, se ha convertido en un tema de conversación recurrente entre los jóvenes kenianos: el amor, las convenciones sociales y el estigma ligados a las relaciones LGTBI. Precisamente, lo que el Gobierno del país pretendía evitar.

Mandela, The Myth and Me – Al otro lado del mito

En un año muy propenso a los homenajes al icónico líder surafricano, vale la pena asomarse a este documental grabado en 2013. Su director, Khalo Matabane, era un adolescente que compartía los sueños de cambio de *Madiba* cuando este salió de la cárcel en 1990. Dos décadas después, Matabane se embarca en un viaje sobre lo que fue y lo que pudo ser, un paseo por las derrotas de aquel sueño: por el perdón a los criminales de guerra del Gobierno afrikáner, por la apropiación simbólica de la lucha compartida contra el *apartheid…*una cinta que nos acerca al otro lado del mito.

Life is Fare – Retazos de un país prohibido

Eritrea sigue siendo un lugar desconocido. Cercado por un régimen dictatorial que mantiene a la prensa y a la opinión pública amordazadas, lo que conocemos de la realidad del país lo hacemos a través de los que huyen. Este es, precisamente, el punto de partida de *Life is Fare*, la cinta de la directora de origen eritreo, Sephora Woldu, quien a través de la mirada de un joven inmigrante recién llegado a San Francisco plasma las contradicciones a las que se enfrentan muchos de los huidos obligados a reflexionar los claroscuros de su propia cultura.

The Tokoloshe – Los demonios de la sociedad patriarcal en Suráfrica

Tras casi una década de trabajo junto al novelista Richard Kunzmann, el surafricano Jerome Pikwane por fin sacó a la luz su esperada *The Tokoloshe*, una alegoría de la mitología zulú que en realidad habla de los demonios de una sociedad patriarcal. Porque si en las comunidades

rurales que hacen frontera entre Suráfrica, Botsuana y Zimbabue el tokoloshe es el mito al que se atribuye el secuestro de niños y las violaciones a mujeres, la película de Pikwane traslada esta realidad a la sala de limpieza de un hospital donde una joven tendrá que enfrentarse a sus propios demonios para proteger a un pequeño.

Gurumbé – Las huellas africanas del flamenco

Aunque a menudo suele pasarse por alto, la península ibérica fue también uno de los escenarios principales del tráfico de esclavos del siglo XIX. Ciudades como Lisboa, Sevilla o Cádiz se enriquecían con el comercio de personas traídas desde las colonias africanas. Pese al olvido impuesto por la historia, el legado africano permanece en una de las expresiones culturales más importantes que existe: la música. Esta manifestación cultural arrancada de los tiempos coloniales en África en el 'fandango' es explorada por el documental *Gurumbé, canciones de tu memoria negra*.

Libros

Tierra sonámbula – La gran novela mestiza

Escrita en 1992, cuando creía que “la guerra en Mozambique no iba a acabar nunca”, *Tierra sonámbula* habla de todas esas cosas de las que se habla en las guerras: de cadáveres multiplicados. De miseria. De impunidad. Pero la novela de Mia Couto, reeditada por Alfaguara en 2016, va más allá, al interior de unos personajes que necesitan desnudarse para ganarle tiempo al futuro. Una reflexión sobre los exilios, físicos e interiores, considerada como una de las más destacadas obras de la literatura africana contemporánea.

Guinea Ecuatorial: del colonialismo español al descubrimiento del petróleo

El título ya lo avanza casi todo. El relato testimonial de Adolfo Obiang Biko, uno de los personajes históricos del país primero por su lucha en favor de la independencia y actualmente como líder opositor, recorre sirviéndose de una amplísima documentación el pasado reciente del país. Desde el periodo colonial español a su independencia, marcada por el descubrimiento del petróleo en los 90 y el consecuente acercamiento a Estados Unidos con el objetivo de convertir a Guinea Ecuatorial en la Kuwait africana.

La huelga de los mendigos – Todo lo que distingue la caridad de la justicia

En un país, Senegal, donde la costumbre musulmana dicta que una de las primeras acciones del día debe ser el *zakat* (limosna), el director del Servicio de Higiene Pública ordena retirar a los mendigos de la calle para no dañar la imagen del país. Una decisión en apariencia sencilla pero que alterará el *estado de las cosas:* ya no es posible cumplir con el precepto religioso. Aunque fue publicada en 1979 y llevada al cine en el año 2000, no fue hasta 2017 cuando la obra más distinguida de Aminata Sow Fall fue traducida al español.

Nubes de lluvia – La mirada al pasado de Bessie Head

Otra traducción al español que no debería haber tardado tanto. La obra más alabada de la autora surafricana Bessie Head, *Nubes de lluvia*, es un relato con pinceladas autobiográficas de una de las escritoras más importantes de la cultura surafricana del siglo XX. Nacida en un hospital psiquiátrico en el que su madre, una mujer blanca adinerada, había sido recluida después de concebirla con un sirviente negro, Bessie Head fue repudiada por su familia y enviada a una escuela anglicana. Tras dedicarse a la enseñanza y al periodismo, en 1964 huyó de la Suráfrica afrikáner y sobrevivió en la miseria en un campo de refugiados en Botsuana junto a su hijo. En esta novela, Head reflexiona sobre su vida, la religión y el papel de la mujer para proponer un nuevo marco social en el que el diferente no sea deshumanizado.

África rebelde – La alternativa comunal

Acostumbrados como estamos a que el continente sea un escenario de los intereses occidentales, *África rebelde: comunalismo y anarquismo en Nigeria* aporta un nuevo punto de vista. ¿Y si el modelo comunal de los pueblos africanos pudiese ser una alternativa? La obra de Sam Mbah e I. E. Igariwey repasa desde una perspectiva histórica los errores del denominado *socialismo africano* a la hora de enfrentarse a los procesos de descolonización e indaga en los ejemplos de organización comunal que han existido tradicionalmente en el continente.

Música

Fenfo – El retorno de Fatoumata Diawara

Siete años después de su afamado debut, la cantante maliense Fatoumata Diawara volvió a los escenarios este mismo año con su nuevo trabajo *Fenfo*, un relato de 11 canciones que abordan la realidad de la mujer o el drama migratorio del continente en temas como *Nterini*. Considerada una de las grandes voces del continente, Diawara se atreve con nuevos ritmos con toques de blues y funk.

Kebrada – La nueva voz de Cabo Verde

En un país en el que la música es parte de la vida diaria de la gente, Elida Almeida se ha convertido en un soplo de esperanza. Un homenaje generacional a la tradición que hizo eterna Cesaria Evora. Con apenas 25 años, *Kebrada*, el segundo trabajo de la caboverdiana, mezcla los sonidos tradicionales del batuque o funaná con ritmos latinos más bailables, sin descuidar las preocupaciones sociales.

Kokoko! – La rebelión de la creatividad

Criados en un lugar donde había música pero no instrumentos, los jóvenes congoleños que hoy conforman el colectivo KOKOKO! decidieron inventarlos: una cuerda de un arpa, una máquina de escribir o una botella de agua. Una rebelión creativa que ha ido evolucionado hasta convertirse en una refinada propuesta musical amparada por el producto francés Débruit. Más allá de un proyecto musical, KOKOKO! es la expresión artística de una ciudad: Kinshasa. Sus sonidos, el de los vendedores de comida callejera, los de los puestos de cigarrillos o el de los miles de envoltorios de plástico al abrirse dan forma a los temas de KOKOKO!

Artes escénicas

Fekat Circus – El teatro de las barriadas etíopes

Lo que empezó en 2004 como un entretenimiento para los jóvenes de las barriadas más pobres de Addis Abeba se ha convertido una década después en uno de los proyectos culturales más reputados de Etiopía. Más de una treintena de artistas conforman la *troupé* del Fekat Circus que ha recorrido ya Francia, Suiza, Alemania, Italia y España. Sus espectáculos son un canto a la diversidad cultural del continente. Además, el colectivo mantiene su compromiso social con un programa formativo dirigido a menores con pocos recursos.

The Fishermen – Adaptación teatral del éxito nigeriano sobre la amistad

Desde su publicación en 2015, *The Fisherman*, el debut literario del nigeriano Chigozie Obioma, no ha dejado de coleccionar premios y aplausos. Es considerado ya uno de los libros más importantes de la literatura africana contemporánea. La compañía británica New Perspectives

ha estrenado en 2018 un montaje adaptado por el prestigioso dramaturgo Gbolahan Obisesan. El éxito ha sido instantáneo. La historia, un relato sobre la amistad, la infancia y el destino, ha conquistado ya a la crítica.

Fecha de creación
4 septiembre, 2018