

OLGA BARRIOS

(EDITORA)

Africanísimo:

**Una aproximación multidisciplinar
a las culturas negroafricanas**

EDITORIAL

Verbum

5. **Aprovechar los encuentros, reuniones científicas/congresos** ya que es una ocasión perfecta de congregar a académicos (teóricos) y artistas: diálogo y material que debe ser publicado
6. **Combinar teoría y arte.** Mis publicaciones siempre suelen incluir ilustraciones de artistas, poemas u obras de teatro (en este caso: *La niña que no era invisible* de la actriz y escritora brasileña Rita Siriaka).
7. Intentar que **las publicaciones no se queden sólo en el ámbito académico** para que las lean sólo los académicos sino acercarlas a un público general, **que se conviertan también en una herramienta social** (como ocurre con el teatro que pretende transformaciones sociales: **el teatro africano es un ejemplo perfecto** - (Cita de Augusto Boal)

“A medida que sigo investigando, leyendo y disfrutando del conocimiento que me ofrecen estas culturas soy más consciente de lo que mucho que aún me queda por aprender. **Su literatura y teatro, no sólo han ampliado mis conocimientos, sino que me ha ayudado a abrir los ojos un poco más y a prestar atención a cuestiones que de otra forma no hubiera tenido ocasión de conocer.** A través de estas lecturas –en las que habría que incluir además de literatura y teatro otras obras de pensadores, críticos, filósofos negroafricanos y de la diáspora africana– **se me han permitido conocer otras perspectivas y puntos de vista que, a su vez, me han ayudado a adoptar nuevas posturas o planteamientos en mi vida personal y profesional.** Nunca me cansaré de repetir lo afortunada que me siento al haber elegido dedicarme a los estudios africanos y de la diáspora africana por el constante estímulo, inspiración, fuerza y riqueza que he obtenido en los años que llevo dedicada a ellos. Como le diría Ramatoulaye, protagonista de la novela *Mi carta más larga* de la escritora senegalesa Mariama Bâ– a su amiga Aïssatou (quien tras decidir separarse de su marido comienza a estudiar hasta conseguir un título universitario): ‘Los libros fueron los que te salvaron; se convirtieron en tu refugio y te apoyaron’.” (O. Barrios, p. 13).

*Augusto Boal (Mensaje de Boal en el Día
Internacional del Teatro, 27marzo 2009)*

“Viendo el mundo, además de las apariencias, vemos a opresores y a oprimidos en todas las sociedades, etnias, géneros, clases y castas, vemos el mundo injusto y cruel. **Tenemos la obligación de inventar otro mundo** porque **sabemos que otro mundo es posible**. Pero nos incumbe a nosotros el construirlo con nuestras manos entrando en escena, en el escenario de la vida. **Actores** somos todos nosotros. El ciudadano no es aquel vive en sociedad: **¡es aquel que la transforma!**”

Teatro africano – evolución y situación actual (O. Barrios)

Danza africana (Elettra Lucheti)

Arte africano y su influencia en occidente (José Luis Cortés Alonso)

Obra teatral: *La niña que no era invisible* (Rita Siriaka)

Teatro africano: evolución y situación actual

1. El caso de Bwato en Alcorcón – Jean de Dieu Madangi
2. Cruce de caminos **entre lo sagrado y lo profano** (rituales)
3. **Oralidad** del teatro: resistencia a hegemonía de culturas con base en discurso escrito (Occidente)- Los nuevos **griots** (Hortense Djomeda) – más cercano a la gente que la **novela**
4. **Espacio escénico** (proscenio/ Occidente-círculo/espacio abierto/África)
5. Teatro **comprometido y de resistencia**: confiere al tiempo que preserva identidad)
6. Teatro **académico** (intelectual) junto a teatro **de comunidad**
7. El teatro: “**Un ensayo para el cambio social**” (Augusto Boal)
8. Teatro postcolonial: **respuesta a imperialismo** (directa o indirectamente), **continuidad y/o regeneración comunidad colonizada**, concienciación sobre **identidad africana**, **revisión** de obras clásicas occidentales

Establecimiento del teatro africano tras independencias

Antecedentes:

- a) **W.E.B. Du Bois** (escrito sobre, por, para y cerca de comunidades negras)- LA COMUNIDAD/EL PÚBLICO es esencial
- b) **Panafricanismo y Negritud**
- c) Teatro de **vanguardia occidental** (Brecht, Grotowski, Artaud)
- d) **Black Arts Movement** (USA) – nueva estética negra (1960)
- e) Movimiento de **Concienciación Negra** (Sudáfrica) (70 y 80)
- f) **Augusto Boal** y el “Teatro del oprimido” (Pedagogo Paulo Freire)
- g) **Efua Sutherland** (Ghana, 1942-1996): teatro comunidad, infantil, experimental, en lenguas nativas
- h) **Wole Soyinka** (Nigeria, 1984--) – Base teórica, Ogún (mitos) y el *Fourth Stage* (Cuarto Estado: transición, conflicto...)
- i) **Ngugi wa Thiong'o** (Kenia, 1938--)- El caso de Kamiriithu, gikuyu (lenguas vernáculas)

SITUACIÓN ACTUAL TEATRO

- 1) Teatro escrito por dramaturgos y dramaturgas (F. Osofisan, T. Onwueme, A. A. Aidoo, W. Soyinka, Ngugi,...)
- 2) Teatro de comunidad – **en busca de su público**
- 3) Teatro itinerante (estilo carnavalesco): el Concert Party (un tipo de teatro itinerante: musical, interpretación,...)
- 4) Teatro radiado (la radio es importante)– **cine, teatro y radio puede llegar a gente que no sabe leer ni escribir**
- 5) Teatro obrero – *gum boots* (minas) – Sudáfrica
- 6) Crecimiento del teatro franco-africano: congoleño en general y el de Werewere Liking (Camerún)

Conclusión: Simbolismo, tradición y ritual, máscaras, danza y música, espacios abiertos y circulares, técnicas de interpretación (lenguaje gestual), equilibrio didactismo/entretenimiento, teatro comprometido e híbrido y que busca la **PARTICIPACIÓN del público SIEMPRE.**

Danza africana (E. Luchetti)

“A menudo no hay una distinción clara entre celebración ritual y recreación social en las actuaciones de danza. La danza es apreciada como una ocasión social pero, al mismo tiempo, constituye una ocasión de actividad lúdica, de entretenimiento, expresión de la vida cotidiana compartida entre todos. La danza africana entraña atletismo y belleza que fluctúan con el ritmo. A la vez sirve para marcar las experiencias de la vida, auspiciar abundantes cosechas y curar las almas y los cuerpos enfermos [...]

Toda danza africana ceremonial tiene un fin: **cuenta una historia**. La danza y la música africanas **comunican conceptos** a un nivel elevado; para los africanos la danza es un lenguaje universal y trascendental. Tradicionalmente, la gente en África aspiraba a una comunicación entre ellos y sus dioses por medio de música y danzas rituales, incluyendo muchas con **máscaras**” (E. Luchetti, 326)

Cada danza refleja rasgos de paisajes, formas de vida, poblaciones diferentes

“Las poblaciones que viven en las secas y vastas tierras de labranza, por ejemplo, tienen una tipología de movimientos distinta a la de las poblaciones que viven en tierras de pantanos. Los **agricultores de la sabana** viven en un suelo que es sólido y su espacio al alrededor se abre a horizontes lejanos. Ellos ponen **sus pies firmemente sobre una tierra reseca por el sol**, por lo tanto siguen al líder de su grupo en danzas en círculo, marchando **con pasos simples y firmes siguiendo un ritmo cadencioso y constante**. Por el contrario, la población Ijo, que vive en los pantanos [...] del alto Nigeria, lleva una vida difícil pescando en riachuelos y ríos. En las danzas, **se inclinan hacia adelante desde la cadera, el torso casi paralelo al suelo, con un compás preciso, rápido y suave de los pies**, desplazando el peso del cuerpo desde el talón a los dedos, de un lado al otro del pie en movimientos rítmicos, como para mantener el equilibrio sobre una canoa inestable o andando con cuidado a través de las ciénagas. Muchas otras poblaciones costeras o a orillas del río, imitan el acto de remar en sus danzas” (E. Luchetti, 336)

Resumen - DANZA

- 1) A través de la danza se expresan emociones propias (cambios de estatus social, etc.)
- 2) Es parte integrante de ritos: función social y un fin concreto
- 3) Incluye música y máscaras
- 4) Origen: base filosófica de interacción entre fuerzas espirituales y comunidad
- 5) Danza como terapia / poderes curativos – poder catártico
- 6) Mucha variedad de estilos y movimientos: danzas del trabajo (se incorporan movimientos de un trabajo a la danza)
- 7) El círculo: la figura más antigua de la danza en grupo
- 8) Repetición (como los ciclos de la naturaleza) e improvisación

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS.....	9
INTRODUCCIÓN, Olga Barrios	11

I. PERSPECTIVA HISTÓRICA Y FILOSÓFICA DE ÁFRICA

JOSÉ LUIS CORTÉS LÓPEZ

Visión general de la historia de África	31
---	----

JEAN DE DIEU MADANGI

El tiempo en el universo simbólico africano.....	75
--	----

II. DEL SIGLO XVI AL SIGLO XX: LA PRESENCIA AFRICANA EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

JOSÉ LUIS CORTÉS LÓPEZ

La esclavitud en España en los siglos XVI-XVII.....	91
---	----

DANIEL PASTOR GARCÍA

La participación afroamericana en la guerra civil española	111
--	-----

Arte negroafricano y su influencia (J.L.Cortés)

Picasso introduce en el arte europeo nuevos conceptos inspirado por las máscaras africanas. Origen del cubismo

Contenidos fundamentales del arte negroafricano:

- a) **Sentido intimista** (3 dimensiones: sentido religioso, relación con naturaleza y comunión con antepasados: animismo).
- b) Expresión y traducción de la **vida comunitaria**. No se busca un ideal de belleza sino plasmar el sentir de la comunidad
- c) Las piezas de arte se convierten, por tanto en algo **funcional y utilitario**
- d) No trata de imitar la realidad: **Se busca el símbolo, el ritmo y la esencia** (hay que conocer la riqueza de la simbología africana)
- e) El artista intenta **transmitir la fuerza vital de la naturaleza** (la obra emana fuerzas ocultas)

Cada objeto: un tratamiento y forma diferente dependiendo de lo que quiera evocar

Ibeji yoruba (Nigeria). Se emplea para el culto a los gemelos. (p. 90)

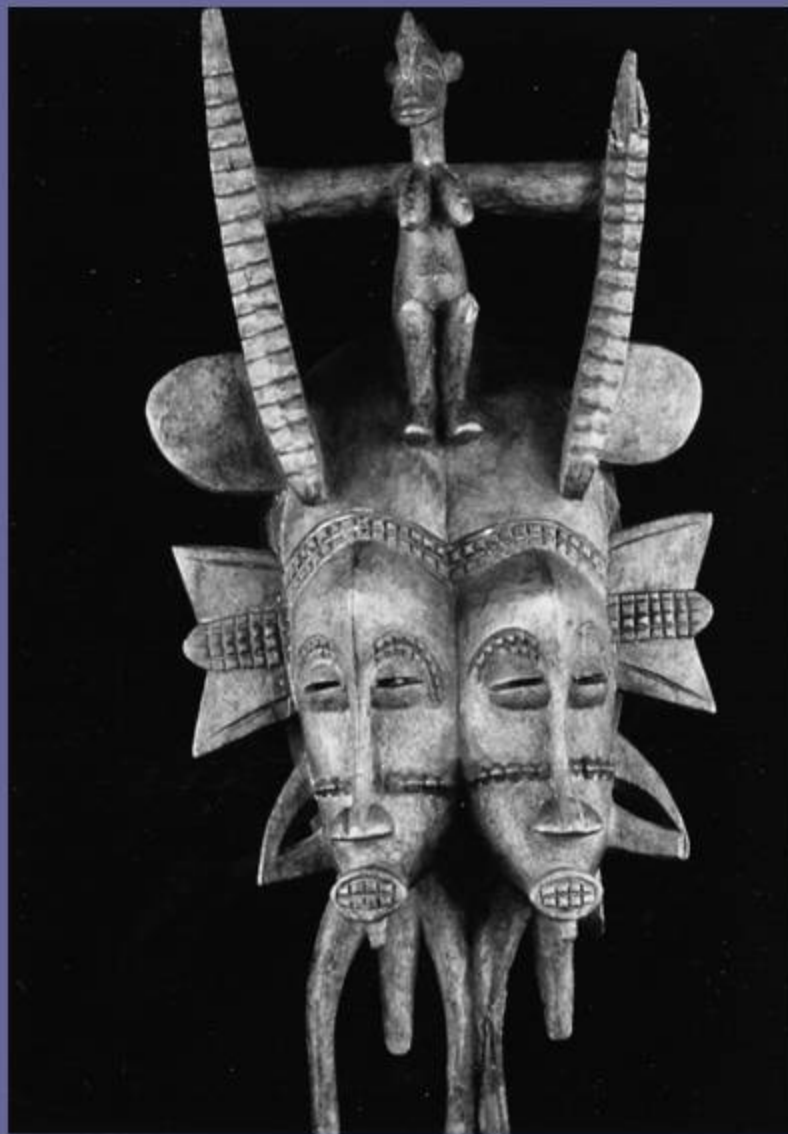
Puerta dogón (Mali). Contiene gran parte de la simbología y cosmogonía de este pueblo. (p. 172)

***Máscara baulé (Costa de Marfil).
Representa el ideal femenino de belleza. (p. 128)***

***Máscara punu (Gabón).
Expresión simbólica de la muerte. (p. 206)***

Máscara senufo (Costa de Marfil). Representa la divinidad suprema de este pueblo. (p. 284)

III. CONFLICTOS ARMADOS Y DERECHOS HUMANOS

OLGA BARRIOS

Mujeres y niños en los conflictos armados: África en el punto
de mira 129

MONTSERRAT HERNÁNDEZ PÉREZ

Cruz Roja Española: programa de atención a inmigrantes y
refugiados. Referencias al colectivo africano 159

IRENE CLARO QUINTÁNS

El concepto de *país de origen seguro*: un nuevo obstáculo para los
solicitantes de asilo subsaharianos 173

MBUYI KABUNDA BADI

Sistemas normativos de derechos humanos en África: balance y
perspectivas..... 183

IV. LITERATURAS NEGROAFRICANAS Y ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN

INMACULADA DÍAZ NARBONA

Del compromiso al *caos*: un recorrido por la literatura africana en lengua francesa 207

MARTA SOFÍA LÓPEZ RODRÍGUEZ

Trayectoria de la literatura africana en inglés escrita por mujeres 223

IRENE PAGOLA MONTOYA

El comprometido papel del traductor como intermediario entre culturas puestas en contacto por la colonización: África anglófona y Europa 239

EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO

Literatura africana en lengua portuguesa: una panorámica 257

M'BARE N'GOM

La literatura africana de expresión castellana en la posindependencia: nuevos derroteros culturales 271

V. ARTES ESCÉNICAS Y PLÁSTICAS

OLGA BARRIOS

Evolución y situación actual del teatro
negroafricano 285

ELETTRA LUCHETTI

Cuerpo, danza y cultura en África 325

JOSÉ LUIS CORTÉS LÓPEZ

El arte negroafricano y su influencia en la renovación
artística 339

OBRA DE TEATRO

RITA SIRIAKA

La niña que no era invisible 354

Nota biográfica de autores 373

Africa en la actualidad

SUPERFICIE: 30.459.136 km²

POBLACION: 789.617.709

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO: 2,6 por ciento.

DENSIDAD DE LA POBLACION: 25,92

(p. 10)

PUEBLOS DE AFRICA

Intención principal del libro – Se puede definir utilizando la cita de BWATO, una asociación y organización teatral fundada por Jean de Dieu Madangi en Alcorcón (Madrid) (www.bwato.org):

“Bwato es el nombre de una embarcación ligera, una piragua. Es el símbolo del ideal que anima a los miembros de esta Asociación: el acercamiento sereno, veraz y respetuoso entre las personas y sus culturas. Embarcarse significa estar dispuestos a iniciar un viaje, a salir del terruño que asfixia y acercarse a orillas aparentemente lejanas. En el aislamiento crecen falsos bucolismos, opiniones inalterables, ideologías excluyentes, divinidades empequeñecidas [...]. Bwato proyecta un viaje fascinante con una pasión secreta: generar impulsos para construir espacios nuevos de libertad y dignidad para aquellos que los anhelan. [...] A través de sus proyectos de desarrollo y de otras actividades de carácter intercultural, la Asociación Bwato pretende romper algunas barreras y salir de los límites angostos de realidades que suelen impedir un crecimiento pleno”.

Objetivos

- 1) **Compartir** con otras personas la investigación que realizo, **conocimientos y riqueza de las culturas africanas** (mi experiencia personal: estudios afronorteamericanos-africanos y diáspora - admiración personal por las personas que han pasado siglos luchando por su libertad) (cita intro.)
- 2) **Conocer otras culturas**, no sólo nos ayudan a ampliar conocimientos sobre otras personas sino que también **nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos**
- 3) **Acercar la realidad** (conflictos armados, política internacional, inmigración...) y **culturas africanas** (arte, historia, literatura,...) a la población española – tender puentes: aproximación multidisciplinar para contribuir a la destrucción de estereotipos que propician el racismo y la xenofobia
- 4) **Llenar** de alguna forma el **vacío en nuestras aulas** (colegios y universidades) en las que no se imparten asignaturas sobre culturas no occidentales (congresos y optativas no son suficientes)