

sin cobertura

Nueva generación de vídeos de Oriente Medio

sin cobertura

Nueva generación de vídeos de Oriente Medio

Se podría decir que Oriente Medio vive un momento de expansión cultural que se manifiesta en su desarrollo electrónico, su creciente industria mediática, una cultura cinematográfica en transformación y nuevas prácticas dentro de la factura de cine y vídeo. La asimilación del vídeo dentro de la cultura árabe, no obstante, no ha sido inmediata, y si bien como medio comenzó a ganar popularidad a partir de la década de los ochenta, sólo en los últimos quince años ha logrado reconocimiento como forma artística.

Durante los últimos veinte años la región ha presenciado una extraordinaria interacción entre la industria del cine árabe, la televisión y la producción de vídeo independiente. A raíz de la desaparición del monopolio de El Cairo sobre la industria de la imagen en movimiento, han proliferado los canales árabes de televisión por satélite y surgido nuevos centros de producción mediática, directores/as de vídeo independientes y documentalistas experimentales... Ellos/as conforman un nuevo núcleo de influencia no sólo en ciudades como Beirut, El Cairo, Damasco, Ammán o Argel, sino también en Teherán y Estambul; tienen ideas y normas propias sobre lo que significa el compromiso social y están generando el nuevo orden visual de la región.

Recientemente y debido a sus características estéticas y a la adopción de posturas críticas, analíticas y conceptuales, el vídeo experimental y el documental de investigación de Oriente Medio se ha ganado el aplauso internacional. Trabajos independientes de la región se han convertido en objeto de estudio de numerosas publicaciones y ensayos especializados, así como de conferencias y exposiciones en Beirut, El Cairo, Estambul, Sharjah... Este tipo de obras han desencadenado importantes debates sobre la memoria, la verdad, la verificación y la representación visual y esto ha permitido que obtengan una visibilidad y reconocimiento internacional sin precedentes. Así, recientemente, teóricos del vídeo y del documental de todo el mundo –y en particular de Occidente– han prestado mayor atención a la historia, la memoria y la naturaleza de estos trabajos, considerándolos un género discursivo experimental en el que la estética y las teorías culturales se conjugan en una combinación dinámica. Gracias a todo ello, antiguos prejuicios sobre las características y calidad del vídeo de Oriente Medio comienzan a desaparecer.

Sin cobertura tiene su origen en *Code: Decoding*, una exposición presentada en Museet Samtidskunst-Museum of Contemporary Art (Roskilde, Dinamarca) y Kunsthallen Nikolaj (Copenhague, Dinamarca) a finales de 2006. La muestra incluía performances e instalaciones y un número mayor de vídeos del que se proyectan en el Museo Reina Sofía. El programa de Madrid es una seleccion realizada por el Departamento de Audiovisuales del Museo Reina Sofía, Frans Stuber, coordinador de la muestra, y yo mismo.

Sin cobertura reúne vídeos autobiográficos, entrevistas testimoniales, metraje de archivo y temas sociopolíticos con el fin de alterar, des-autorizar y reconstruir los límites del vídeo experimental y documental de Oriente Medio. Una de las características de estas producciones es el amplio uso de textos y narraciones históricas y sociopolíticas y de metraje y fotografías encontradas. Otra es la tendencia a interactuar con el entorno y a involucrarse en complejos temas socioculturales. Compuesto por vídeos experimentales independientes y documentales realizados por artistas, el objetivo del programa es presentar y contribuir a articular el contexto estético de este tipo de práctica videográfica y explorar las características de su desarrollo. Y aunque es difícil precisar lo que constituye “vídeo independiente” y “documental experimental” en Oriente Medio, el programa hace evidente que ambos abarcan un amplio espectro de formas y perspectivas estéticas.

Los/as artistas aquí incluidos/as son, por lo general, muy jóvenes: salvo contadas excepciones, han nacido en la década de los setenta y aunque comienzan a despuntar en festivales y exposiciones internacionales son todavía relativamente desconocidos/as. Si no han crecido en Europa y Norteamérica, en algún momento se han desplazado allí para estudiar y finalmente fijar su residencia temporal o permanentemente. Muchos de ellos/as dividen su tiempo entre ciudades como Beirut y El Cairo y Nueva York o París. A diferencia de artistas árabes de la generación anterior, los participantes de *Sin cobertura* muestran el impacto de la MTV, la emergencia de una cultura global y la creciente occidentalización del mundo. Mireille Astore, Kaya Behkalam, Azza El Hassan, Hala Elkoussy, Shahram Entekhabí, Rene Gabri, Mahmoud Hojeij, Annemarie Jacir, Lamia Joreige, Nadine Khan, Rabih Mroué, Larissa Sansour y Jacqueline Salloum reflexionan sobre cómo perciben y reconstruyen sus recuerdos, la realidad y la virtualidad; cómo definen su verdad sociológica y cómo el uso de los nuevos medios influye en sus prácticas artísticas. A través del vídeo exploran nuevas formas de expresión, redefinen formas de representación e intentan captar los rápidos cambios del contexto global y local, social y político.

Para terminar, el título del programa, *Sin cobertura*, alude a la proliferación de canales de televisión árabes de las últimas décadas y a cómo éstos deciden obviar (dejar literalmente sin cobertura) la producción de vídeo independiente. Dicho de otro modo, *Sin cobertura* representa aquellos vídeos que los canales por satélite panárabes han optado por excluir.

Khaled D. Ramadan

Mayo 2007

lunes	28	20.00 h	Presentación del ciclo a cargo de Khaled D. Ramadan y Frans Stuber	
miércoles	30	20.00 h	Programa 1	43 min.
jueves	31	20.00 h	Programa 2	70 min.

Junio

lunes	4	20.00 h	Programa 3	62 min.
miércoles	6	20.00 h	Programa 4	62 min.
jueves	7	20.00 h	Programa 5	54 min.

lunes	11	20.00 h	Programa 1	43 min.
miércoles	13	20.00 h	Programa 2	70 min.
jueves	14	20.00 h	Programa 3	62 min.

lunes	18	20.00 h	Programa 5	54 min.
miércoles	20	20.00 h	Conferencia de Kaya Behkalam	
jueves	21	20.00 h	Programa 4	62 min.

lunes	25	20.00 h	Programa 2	70 min.
miércoles	27	20.00 h	Programa 3	62 min.
jueves	28	20.00 h	Programa 1	43 min.

Julio

lunes	2	20.00 h	Programa 4	62 min.
miércoles	4	20.00 h	Programa 5	54 min.

Comisario: Khaled D. Ramadan.
Coordinador del proyecto: Frans Stuber

Departamento de Audiovisuales MNCARS
Dirección y programación: Berta Sichel. Coordinación: Raquel Arguedas y Emilia García-Romeu. Administración: Eva Ordóñez.
Proyección: Ángel Prieto.

Imágenes: © de los artistas, sus galerías y distribuidoras
Arriba: Nadine Khan, *One in a Million*

Traducción y subtitulación: Sublimage. Gestión cultural: Canopia. Diseño gráfico: El vivero. Imprime: Rumagraf, S.A.

Salón de actos
Acceso libre
Aforo: 140 localidades
Entrada por c/ Santa Isabel 52
www.museoreinasofia.es

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Rene Gabri, Istanbul, Why?

Programa 1

Mireille Astore

1961, Beirut, Líbano. Vive en Sydney, Australia.

Not From Here. 2005, MiniDV, b&n, sonido, 2’.

El vídeo cuestiona el concepto de fotografía histórica y la formación de la identidad, al tiempo que subvierte la versión hegemónica de la historia sostenida en Occidente. Desencadenando el extrañamiento a través de la repetición, subraya la multiplicidad de estados de ánimo y representaciones que podría habitar la misma mujer árabe, desafiando estereotipos de género, clase y raza.

Artista, poeta y estudiosa, en 2003 Mireille Astore obtuvo el National Photographic Art Prize. Su trabajo ha sido mostrado en más de 15 países. Actualmente está finalizando un doctorado en arte contemporáneo en University of Western Sydney (Australia).

Larissa Sansour

1973, Jerusalén, Israel. Vive en Copenhague, Dinamarca.

Happy Days. 2006, MiniDV, color, sonido, 3’.

Happy Days muestra la vida diaria en Palestina bajo la ocupación israelí. Este *collage* de tomas de los territorios ocupados se acompaña de la sintonía de *Happy Days*, una serie de los años setenta. Las imágenes difieren de las que aparecen normalmente en las noticias y el tono ingenuo y optimista de la canción evidencia la apatía del público frente a la realidad del conflicto. La idea es someter la política internacional a un formato asociado al entretenimiento, llamando la atención sobre lo difuso de los límites entre ambos.

De madre rusa y padre palestino, durante 15 años Sansour vivió la primera intifada en Beit Jala, lo que finalmente la obligó a marcharse y a continuar sus estudios de bellas artes en Londres. En 2000 obtuvo el título de master en bellas artes de New York University. Además, ha asistido a diversas universidades en Reino Unido, Estados Unidos y Dinamarca, donde ha participado en varias exposiciones.

Jacqueline Salloum

Dearborn, Michigan, EE.UU. Vive en Brooklyn, EE.UU.

Planet of the Arabs. 2005, MiniDV, color, sonido, 10’. Utilizando un montaje parecido al de los trailers de películas, *Planet of the Arabs* muestra el modo en que las películas de Hollywood demonizan y deshumanizan a árabes y musulmanes. El vídeo se inspira en el libro de Jack Shaheen *Reel Bad Arabs*.

El trabajo de esta artista multimedia y realizadora se ha mostrado en numerosas galerías, museos y festivales de cine, entre ellos el Museo de Arte Contemporáneo de Taipei (Taiwán), Luxe Gallery (Nueva York) o Cinematexas (Texas). Su nuevo filme, *SlingShot Hip-Hop: The Palestinian Lyrical Front*, documenta la vida de raperos en Palestina e Israel.

Hala Elkoussy

1974, El Cairo, Egipto. Vive entre El Cairo y Ámsterdam, Países Bajos.

Peripheral Stories. 2005, MiniDV, color, v.o.s., 28’.

La disolución de las estructuras sociales tradicionales ha provocado que miles de personas se vean forzadas a trasladarse a una periferia existencial y a “recodificarse” culturalmente. Este proceso de transformación no es exclusivo de las grandes ciudades de Oriente Medio, sino que afecta a la mayoría de los centros urbanos del mundo. *Peripheral Stories* es un retrato del ciudadano actual.

Elkoussy ha estudiado fotografía en la American University de El Cairo y organizado y comisariado diversos proyectos, entre ellos PhotoCairo 2003 y 2005 e *In a furnished flat* (El Cairo, 2004). Es cofundadora de Contemporary Image Collective (CIC), una plataforma independiente gestionada por artistas con base en El Cairo. Su trabajo se ha mostrado en la novena edición de la Bienal de Estambul y en Aperture Gallery (Nueva York). Actualmente es artista-en-residencia en Rijksakademie Van Beeldende Kunsten (Ámsterdam).

Programa 2

Nadine Khan

1981, El Cairo, Egipto. Vive en El Cairo.

One in a Million. 2006, MiniDV, color, v.o.s., 14’.

Vivo en El Cairo. Vivo en Zamalek. El Cairo por la noche no es tan diferente de por el día. Siempre hay mucha gente... excepto los viernes. Mohandessien, Zamalek, Heliopolis, Bolak, Shobra, Maadi, Basatyn, Saida Zeinab, Magra El Eoon, Mokatam, Gardencity... y otras áreas... Mohamed, Ahmed, Zaki, Mona, Sarah, Saeed, Zeinab, Hosnia, Hussein, Hassan, Abass, Hend, Nadine, Nadia, Nesreen, Asad, Eid, Faweya, Shaymaa, Yousrry, Aly, Ashraf, Dalia, Sama, Nashwa, Sahar, Iman, Wael... y todos los demás... Y todo el mundo conoce a todo el mundo. Y nadie conoce a nadie.

Nadine Khan se licenció por el Instituto Superior de Cine de El Cairo con el corto *Vision*, el cual se ha mostrado en diversos festivales de cine internacionales, entre ellos los de Montpellier, Beirut DC, Potsdam y Hamburgo. Mientras trabajaba como ayudante del director en diversos largometrajes, dirigió dos películas digitales: el documental *Dream On and On* y *Here and There*. Este último participó en la Berlinale Talent Campus. En 2006 dirigió dos cortos, *One in a Million* y el documental *The Outsider*.

Annemarie Jacir

1974, Palestina. Vive entre Palestina y Nueva York.

An Explanation (and Then Burn the Ashes). 2005, MiniDV, color, v.o.s., 6’.

Una exploración arquitectónica de Columbia University (Nueva York). Entre sus edificios idénticos el espacio se vuelve opresivo y los objetos parecen estar ocultos o revelarse sólo parcialmente. Mientras contemplamos estas imágenes, escuchamos una serie de mensajes telefónicos recibidos por el claustro de la universidad. Todo ello contribuye a que el espectador se haga una idea de cómo son los actuales campus universitarios en Estados Unidos.

Esta directora de cine y escritora vivió en Arabia Saudí hasta los 16 años. Posteriormente marchó a Estados Unidos para cursar sus estudios superiores. Comenzó trabajando en la industria cinematográfica de Los Ángeles y más tarde volvió a la universidad para estudiar un master en cine en Nueva York. Ha escrito, dirigido y producido diversos filmes, el más reciente de los cuales se ha estrenado en Cannes, ha sido finalista de los Student Awards otorgados por la Academia de Cine y obtenido numerosos premios en festivales internacionales. La revista *Filmmaker* la ha incluido en su lista de Nuevas Caras del Cine Independiente. Actualmente está trabajando en un largometraje.

Kaya Behkalam

1978, Berlín, Alemania. Vive en Berlín.

Das Schöne Land. 2006, MiniDV, color, v.o.s., 50’.

Un hombre sigue las huellas de su familia hasta Irán, su país de origen. Pronto comienza a albergar dudas sobre su idea inicial de hacer una película sobre ella. *Das Schöne Land* es una película sobre hacer película, una película sobre la idea de no hacer películas.

Behkalam ha estudiado diseño con medios experimentales y comunicación visual en la Universität der Künste Berlin y el ITT de Bombay, y arte y nuevos medios en Bristol, Reino Unido. Es cofundador del proyecto y espacio de arte independiente NewYorkRioTokyo (www.nyrt.net),con base en Berlín, y de la cooperativa artística Reloading Images (www.reloadingimages.org). Su trabajo ha sido mostrado en exposiciones como *IAAB*, *Contemporary Iranian and Iranian Diaspora Art* (Ellipse Centre, Washington, 2007) y *Land(e)scape* (FO.VI Gallery, Eslovenia, y A+A Gallery, Venecia, 2006), y en festivales de cine como EMAF-European Media Art Festival, Osnabrück (Alemania, 2006) y el Festival Internacional de Cine de Bombay (India, 2003).

Kaya Behkalam, Das Schöne Land

Programa 3

Azza El Hassan

1971, Ammán, Jordania. Vive en Ramala, Palestina.

Kings and Extras. 2004, MiniDV, color, v.o.s., 62’.

El archivo de las películas realizadas por la unidad de cine de la OLP desapareció en 1982, durante la invasión israelí del Líbano.

Siguiendo pistas contradictorias y confusas sobre el paradero del archivo, Azza El Hassan emprende una *road movie* desde Palestina hasta Jordania, Siria y Líbano. Su pesquisa le lleva a callejones sin salida y gradualmente parece ir perdiendo sentido. A medida que va encontrando nuevas pistas y escuchando a sus protagonistas, la cineasta va construyendo su propia versión de los hechos. El Hassan nos enfrenta a mitos y experiencias vitales, al efecto que tienen en las personas la derrota y la pérdida. Se acerca a la tragedia con humor y muestra sin tapujos su identificación (u oposición) con lo que ve y escucha.

Azza El Hassan es licenciada en cine, televisión y sociología por Glasgow University y se ha especializado en televisión documental en Goldsmith College, University of London. Desde 1996 vive en Palestina. La vida de los palestinos bajo la ocupación es el tema fundamental de su trabajo. Otras películas de El Hassan son *Arab Women Speak Out* (1997), *Title Deed from Moses* (1998), que se presentó en YIDFF- Yamagata International Documentary Film Festival (Japón, 1999), *Sinbad Is a She* (1999), *The Place* (2000) y *Exposed and Lost* (2004).

Programa 4

Rabih Mroué

1967, Beirut, Líbano. Vive en Beirut.

Face A/Face B. 2001, MiniDV, b&n y color, v.o.s., 8’.

La película parte de una grabación de 1978 de las voces de Mroué y su hermano. El director compara las cintas que su familia hacía para comunicarse entre sí durante la guerra civil del Líbano con fotografías suyas de ese mismo período. Es un registro íntimo de la vida de una familia afectada por la pérdida y los ideales políticos del conflicto.

Desde 1990, tras finalizar sus estudios de teatro, Mroué ha actuado, dirigido y escrito diversas obras, performances y vídeos que se han presentado en Beirut y en toda Europa. Entre ellos están *L'Abat-Jour* (1990), *The Lift* (1993), *The Sand Prison* (1995), *Extension 19* (1997), *Come In Sir, We are Waiting for You Outside* (1998), *Three Posters* (2000), *Face A/Face B* (video, 2001), *Biokhraphia* (2002) y *Looking for a Missing Employee* (2003).

Lamia Joreige

1972, Beirut, Líbano. Vive entre Beirut y París.

Here and Perhaps Elsewhere. 2003, MiniDV, color, v.o.s., 54’.

“Durante la guerra civil de Líbano desaparecieron cientos de personas. En la mayoría de los casos, nunca se encontraron sus cuerpos. Las circunstancias de estas desapariciones siguen sin aclararse. Hoy recorro Beirut haciendo la misma pregunta: ‘¿Conoces a alguien que fuera secuestrado durante la guerra?’. Mi investigación me lleva a los distritos alrededor de la ‘línea verde’ que separaba Beirut Este del Oeste, en la que las milicias establecieron sus controles militares y sucedieron numerosos secuestros y crímenes. Así, intento desencadenar el proceso de la memoria y revelar la multiplicidad de discursos sobre la guerra y la inmensidad de este drama. A medida que cruzo la ciudad y descubro lugares cargados de historia, dibujo un mapa personal de la ciudad.”

Nacida en Beirut, en 1983 Joreige emigró a Francia, donde estudió artes gráficas. Posteriormente se licenció en cine y pintura en Rhode Island School of Design

(EE.UU.). Ha participado en exposiciones internacionales como *Rumor as Media* (Akbank Sanat, Estambul), BIACS 2006 (Sevilla) y *Out of Beirut* (Modern Art Oxford). Ha presentado su trabajo en centros como la Fundación ‘la caixa’ (Barcelona), The Phographers Gallery (Londres) y el Centre pour l’image contemporaine (Ginebra), y en festivales de cine como el Festival Côté court (Pantin, France), el Festival Pesaro Signali luminosi (Pesaro) y Video Lisboa (Lisboa).

Programa 5

Mahmoud Hojeij

1975, Beirut, Líbano. Vive en Beirut.

We Will Win. 2006-2007, MiniDV, color, v.o.s., 8’.

Un frío día invierno en París, dos libaneses y dos israelíes juegan al potro. Una conversación igualmente fría tiene lugar entre estas cuatro personas y la cámara. Es una interpretación directa de la crisis en Oriente Medio y de las relaciones actuales entre Líbano e Israel.

Cineasta y periodista, Hojeij es autor de las películas *Tell Me Something* (2006), *Wish You Were Here – Memories of RAS Beyrouth* (con Joycline Abi Gebraye, 2004); *Video, Welcome,The Visual Trace* y *I Don’t Remember The Rest of It* (con Akram Zaatarí, 2001), cuatro filmes sobre la relación entre el vídeo y la ciudad; *Shameless Transmission of Desired Transformations per Day* (2000), *Sa carapace* (1999), *Beirut Palermo Beirut* (1998) y *Once* (1997).

Shahram Entekhabi

1963, Bouroujerd, Irán. Vive entre Londres y Berlín.

Happy Meal. 2003-2004, MiniDV, color, sonido, 12’.

Una niña pequeña cubierta por un chador engulle con arrobo un menú infantil de McDonalds, una Happy Meal. Canciones religiosas para niños componen el sonido del vídeo. La pieza no sólo enfrenta dos concepciones opuestas de la infancia –el pragmatismo consumista occidental frente a una forma de vida dirigida a encontrar la salvación espiritual en el Más Allá–, sino que también descubre la existencia de una nueva dimensión, de una tercera cultura.

Entekhabi es artista y arquitecto. Su trabajo, que ha sido objeto de exposiciones en todo el mundo, se enmarca en entornos urbanos y difunde la idea de que la ciudad es un espacio reservado al uso y actuación del hombre blanco, heterosexual y burgués. El artista explora estas ideas a través de prácticas performativas que integran la arquitectura, la instalación y los medios digitales. Su trabajo se centra en individuos normalmente marginados, invisibles y obligados a aislarse en ghettos dentro del espectro urbano, como las comunidades de inmigrantes y sus culturas, en especial las comunidades de Oriente Medio y su diáspora. La visibilidad e invisibilidad son temas centrales en su obra.

Rene Gabri

Teherán, Irán. Vive en Nueva York.

Istanbul, Why? 2005, MiniDV, color, v.o.s., 34’.

En 2004, de camino a Singapur, Rene Gabri tuvo ocasión de pasar ocho horas en Estambul, lo cual constituyó su primera visita a Turquía. El vídeo cuenta la historia de su vagabundeo por la ciudad, de su falta de familiaridad con muchos de sus aspectos, de su inocencia al descubrir un lugar desconocido y los fantasmas de un pasado siempre presente e imposible de borrar.

En sus proyectos, Gabri utiliza el cine, el vídeo, el sonido y el texto. Ha explorado un amplio espectro de temas, entre ellos la ciudad, la memoria, la confesión, la cultura popular, la televisión, la música y otros relacionados con los espacios de transición y el vagabundeo. Además, le interesa crear situaciones y marcos que propicien la colaboración. Recientemente ha sido profesor de la Universidad de Arquitectura de Venecia (Italia) y The City University of New York in Staten Island (Nueva York). Gabri ha realizado numerosos proyectos curatoriales y artísticos con Ayreen Anastas.