

LA HISTORIA NO SE REPITE, PERO RIMA. DUMILE FENI: GUERNICA AFRICANO

Dumile Feni, *Guernica africano*, 1967. National Heritage and Cultural Studies Centre, University of Fort Hare.
©Estate Dumile Feni and Dumile Feni Family Trust

FECHAS: 25 de marzo de 2026 – 22 de septiembre de 2026

LUGAR: Edificio Sabatini, Planta 2, Sala 205.08

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

COMISARIADO: Tamar Garb

COORDINACIÓN: Carolina Bustamante

El **Museo Reina Sofía** comienza un programa de exposiciones que, bajo el título ***La historia no se repite, pero rima***, propone establecer un diálogo entre ***Guernica*** (1937) de Pablo Picasso y otras obras de arte significativas que presenten ciertos paralelismos en sus modos de representación o preocupaciones temáticas, pero procedentes de distintos contextos históricos y culturales. El título del ciclo es una frase tradicionalmente atribuida al escritor Mark Twain, pero apócrifa, jamás escrita por el autor.

Dumile Feni: Guernica Africano

En esta primera muestra, comisariada por Tamar Garb, catedrática de Historia del Arte University College London, la emblemática obra de Picasso se yuxtapone a ***African Guernica [Guernica africano] (1967)*** de **Dumile Feni** (Worcester, Sudáfrica, 1942 – Nueva York, 1991), uno de los artistas clave de la modernidad africana. Junto al monumental dibujo de Feni se pueden ver otras cinco obras del artista procedentes de importantes instituciones sudafricanas como la **Universidad de Fort Hare**, la **Fundación Norval** y el **Wits Art Museum**, así como de colecciones privadas. Además, se exponen con ellas cuatro dibujos de Picasso preparatorios para el *Guernica*, pertenecientes a las Colecciones del Reina.

El Museo Reina Sofía agradece a todos los prestadores y, en particular, a la Universidad de Fort Hare, Sudáfrica, por hacer posible el préstamo del *Guernica africano*. El Museo agradece también al National Heritage and Cultural Studies Centre (NAHECS), Sudáfrica, su colaboración y apoyo a este proyecto.

Aunque *African Guernica* se ha expuesto en numerosas ocasiones en Sudáfrica, nunca había viajado al extranjero. En esta primera vez lo hace para entablar un diálogo con el *Guernica*, que si bien es un tema que ha generado durante años una bibliografía considerable en la historia del arte sudafricana, ha sido apenas contemplado por las historias del arte y narrativas eurocéntricas. De este modo, el icónico *Guernica*, pintado en 1937 como un alegato antifascista y antibelicista, se enfrenta, literalmente, a un dibujo sudafricano hecho treinta años después en el contexto del régimen racista del *apartheid*.

African Guernica [Guernica africano] es un dibujo monumental de casi tres metros cuadrados, ejecutado con carboncillo y lápiz sobre dos pliegos de papel de periódico iguales, pegados en disposición horizontal. Realizado entre 1966 y 1967, fue mostrado por primera vez en la Gallery 101 de Johannesburgo en 1967, uno de los pocos espacios de la ciudad sudafricana en la que podían exponer artistas negros. Por su escala y ambición, la obra supuso una trasgresión que desafió la expectativa, entonces generalizada, de que los artistas negros debían limitarse a producir artesanía o «arte nativo»¹ destinado al mercado turístico.

Dumile Feni, *Guernica africano*, 1967, detalle. National Heritage and Cultural Studies Centre, University of Fort Hare © Estate Dumile Feni and Dumile Feni Family Trust

La relación entre la obra de Dumile y Picasso es muy discutida. No existe evidencia de una influencia directa, pero la obra invoca a Picasso al entablar un diálogo con su lenguaje visual—monocromatismo, distorsión y figuras fragmentadas— para **denunciar la violencia estatal y la opresión racial**. Según la comisaria Tamar Garb, ambas piezas funcionan como «tótems antitotalitarios» que, pese a sus diferencias cronológicas y contextos geopolíticos distintos, comparten una sinergia política en su lucha contra la tiranía.

Dumile utiliza en este gran dibujo figurativo una línea táctil e inmediata que remite a la pintura histórica o al muralismo. Presenta un mundo de pesadilla con figuras distorsionadas, seres híbridos y una cosmología xhosa¹, donde la vaca simboliza riqueza y vínculo espiritual, pero aquí aparece en escenas de horror y desorden.

No se sabe exactamente de dónde procede el título, lo que es un hecho es que se expuso con esta nominación en Johannesburgo con el respaldo del artista. La obra de Picasso circuló por los estudios y galerías de la ciudad sudafricana en la década de 1960 gracias a postales, revistas y libros. Además de las reproducciones de la obra, también era accesible la información sobre las circunstancias que rodearon la creación del cuadro.

¹ Relativo al segundo grupo étnico más grande de Sudáfrica.

Tal y como apunta la comisaria Tamar Garb, el *Guernica* de Picasso ha planteado desde hace mucho tiempo la cuestión de la relación entre estética y política y entre arte y propaganda, así como la instrumentalización de la imagen frente a la tiranía política o la opresión. Su propia historia como objeto convertido en arma, disputado y polémico es bien conocida. Es probable que se haya prohibido, retirado, repatriado, apropiado y reproducido más que cualquier otra obra de arte europea.

Asimismo, en el Johannesburgo de los sesenta comenzó a hablarse en los debates del momento sobre la estética y la resistencia, y sobre la capacidad del arte para influir en el cambio político o la responsabilidad del artista frente a la opresión y la discriminación, así como de la vulnerabilidad del arte frente a la censura. También surgía la discusión, en una época dominada por la estética documental y el fotoperiodismo, el relativo valor de un arte más «realista» para la crítica social frente a uno más «abstracto» o «expresionista». Y en mitad de todo ello, la cuestión de «África» y «lo africano» como contrapunto a la modernidad europea cobraba una relevancia particular.

La deuda de Picasso con el arte africano es ampliamente reconocida. Él consideraba que su abstracción formal era tanto posibilitadora como portadora de propiedades mágicas o espirituales. Dumile, paradójicamente, reconoce la deuda de Picasso con África al entablar un diálogo con su lenguaje e imaginaria artística.

Otras obras expuestas

Junto a **African Guernica** [Guernica africano] (1967), se podrán ver en la muestra de la sala 205.08 otras obras destacadas de Dumile Feni que ayudarán a adentrarse en el trabajo del artista sudafricano.

Dumile Feni, Hector Pieterse, 1987
©Estate Dumile Feni and Dumile Feni Family Trust

You Wouldn't Know God If He Spat in Your Eye [No conocerías a Dios ni, aunque te escupiera en un ojo] (1975) es un impresionante **rollo de 53 metros de largo** realizado durante el exilio del artista en Londres en la década de 1970 que funciona como un diario visual que mezcla criaturas fantásticas y personajes, dispuestos a modo de procesión secuencial. El rollo, que probablemente no se concibió para mostrarse en público, incluye textos en los que en ocasiones se puede leer repeticiones de palabras y eslóganes políticos como «Exilio, Exilio, Exilio», frases enigmáticas como «la conciencia universal del niño», o nombres propios como «Nina Simone» y «Stevie Wonder». La obra es un reflejo de tanto de su experiencia personal e interpretación del mundo.

Hector Pieterse (1987) es un dibujo a carboncillo de gran formato basado en la icónica fotografía tomada por Sam Nzima de Hector Pieterse, niño de doce años al que la policía mató a tiros durante la revuelta de Soweto en 1976. En esta obra, Dumile utiliza figuras estilizadas para convertir al niño en un símbolo de la «conciencia universal» y la inocencia ante la violencia estatal.

The Classroom [El aula] (1965) y **Woman and Boy** [Mujer y niño] (s. f.) son ambos dibujos de gran escala que muestran la maestría de Dumeli en la línea táctil y expresiva. *The Classroom* retrata figuras inquietas que desafían la instrucción formal y la segregación educativa de la época.

Saying No [Decir que no] (1967) es una obra en tinta sobre papel que ejemplifica su rechazo a las etiquetas de «arte nativo» o «arte de los townships», buscando en su lugar una estética de compromiso ético y social.

Estas obras se presentan en estrecha proximidad con el *Guernica* (1937) de Pablo Picasso, permitiendo al visitante comparar las sinergias formales, como la dislocación del espacio y el uso del blanco y negro, así como las diferencias políticas de cada contexto histórico.

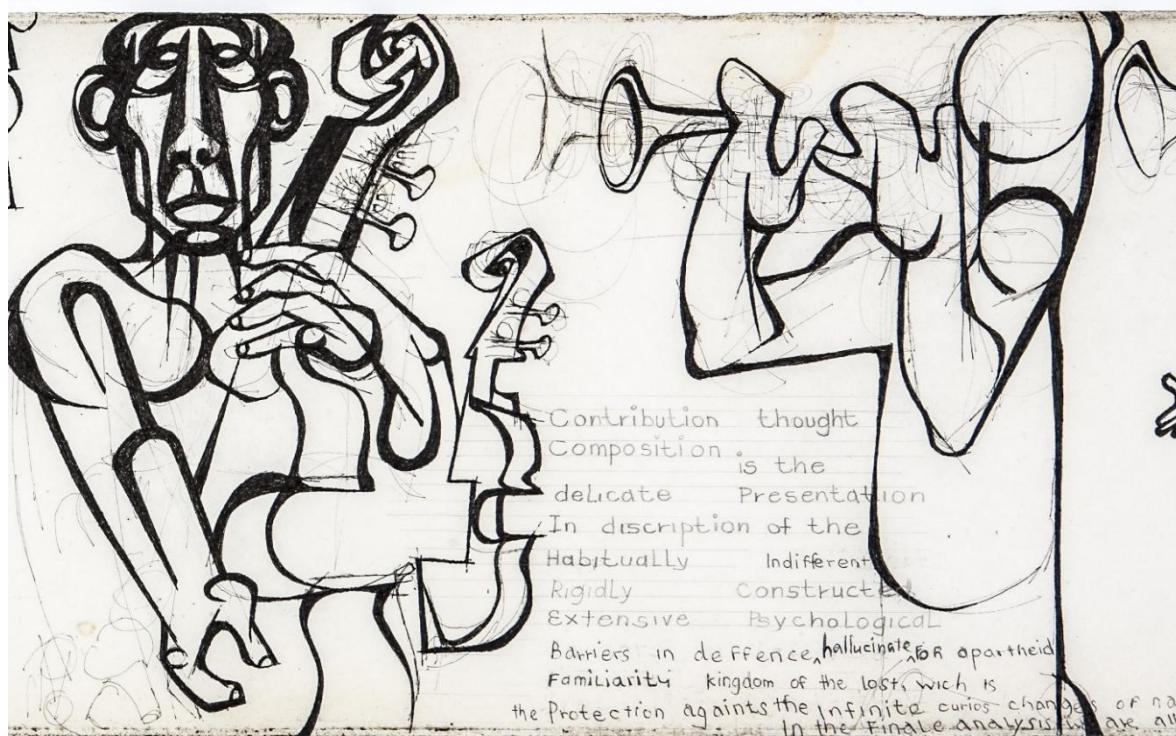

Pablo Picasso, *Estudio de composición (V). Boceto para Guernica*. Museo Reina Sofía.
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2026

Junto a ellas, cuatro dibujos de Pablo Picasso preparatorios para el *Guernica* que el artista realizó en su estudio de París en mayo de 1937, y que muestran tanto estudios de composición como bocetos para la realización del cuadro encargado por Gobierno de la II República durante la guerra civil para su exhibición en el pabellón de España de la Exposición Universal de París de ese año.

Actividades públicas

El 24 de marzo, coincidiendo con la inauguración de la muestra, se celebrará en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel la **charla inaugural**, que estará a cargo de la catedrática Tamar Garb y será presentada por el director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade. En su intervención, la comisaria abordará las posibilidades de análisis y reflexión que plantea la exposición en el Museo de *African Guernica* [*Guernica africano*, 1967], la pieza de Dumile Feni que se exhibe yuxtapuesta a la emblemática obra de Picasso.

Detalle de Dumile Feni, *You Wouldn't Know God if he Spat in your Eye* [No conocerías a Dios ni aunque te escupiera en un ojo], 1975. Papel, madera, tinta, lápiz, cera, plástico laminado, 23 x 530 cm. Colección Wits Art Museo, Johannesburgo.. Fotógrafo: Mark Lewis. © Estate Dumile Feni and Dumile Feni Family Trust

El encuentro terminará con el estreno mundial en directo de la pieza musical ***Inkomo iwile*** —que se traduce del zulú al inglés como *The Cow Has Fallen* [La vaca ha caído]—, nueve canciones que el artista sudafricano Philip Miller ha compuesto para esta ocasión en colaboración con Tshegofatso Moeng, y que trata de establecer un diálogo paralelo entre los sonidos tradicionales sudafricanos y el repertorio clásico de cuerda, voz y viento. Para ello, se ha reunido un completo elenco de intérpretes procedentes de Sudáfrica y España, quienes ofrecerán el concierto en directo con el generoso apoyo de la organización sudafricana Spier Arts Trust.

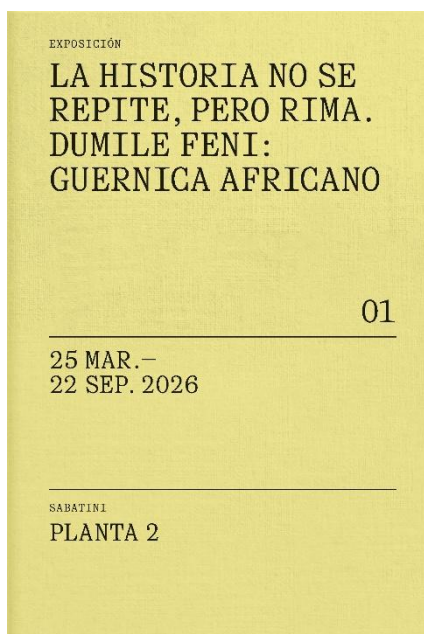
Además, el 25 de marzo, en el Auditorio 200, tendrá lugar el encuentro **Pensar con el Guernica africano de Dumile Feni**, en el que la comisaria Tamar Garb junto con un panel de expertos en diferentes disciplinas, desde el arte y la antropología social hasta los estudios africanos y la historia de la violencia, reflexionarán de manera colectiva sobre los puntos de encuentro entre la obra de Pablo Picasso y la del artista sudafricano.

En el panel participan **Siyabonga Njica**, profesor en la University of Cambridge, **Thozama April**, conservadora jefe en el National Heritage and Cultural Studies Centre (NAHECS) de la University of Fort Hare, y **Elvira Dyangani**, directora del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

Estas actividades forman parte de una de las líneas de trabajo principales del **Área de Programas Públicos** del Museo, y tienen como objetivo profundizar en los contenidos de las exposiciones organizadas por el Museo desde la perspectiva de artistas, comisariados y especialistas.

Mediación

El **Área de Educación** ha organizado alrededor de esta muestra un programa específico. A través de *In situ*, un nuevo formato de mediación en sala que, en lugar de proponer una visita al uso o un itinerario, se invita al visitante a una conversación cercana y pausada con el personal de Educación para compartir detalles y activar reflexiones.

Publicaciones

Con motivo de la muestra, el **Departamento de Actividades Editoriales** ha editado una hoja de sala diseñada por Hermanos Berenguer que incluye el ensayo *African Guernica*. *Ver a Picasso desde el sur*, escrito por la comisaria Tamar Garb, junto con imágenes de las obras expuestas, y que estará disponible en sala para el público en su versión impresa.

Sobre Dumile Feni

Zwelidumile Geelboi Mgxaji Mslaba Feni (Worcester, Sudáfrica, 1942 – Nueva York, Estados Unidos, 1991), conocido artísticamente como **Dumile Feni** o **Dumile**, que es como firmaba, fue una figura determinante del modernismo sudafricano y un cronista visual de la opresión sistémica bajo el régimen del *apartheid*. Su interpretación expresiva de la vida social, la pobreza y la vida cotidiana va acompañada de figuras fantásticas y construcciones míticas que remiten a cosmologías y mundos oníricos de raíz africana. Su obra, caracterizada por un dibujo de línea cruda y una profunda carga existencial, con grandes creaciones pictóricas de difícil clasificación, le valió el reconocimiento temprano como el «**Goya de los Townships**».

Dumile Feni, *Mujer y niño*, s. f.. ©Estate Dumile Feni and Dumile

Artista autodidacta, su talento para el dibujo fue evidente desde la infancia, y desarrolló sus habilidades gracias al contacto con otros artistas en Johannesburgo. Encontramos en sus obras las influencias de artistas canónicos desde El Bosco hasta Käthe Kolwitz, pasando por Pablo Picasso, de quienes, de forma consciente o inconsciente, su práctica artística se nutre. Del mismo modo, lo hace de la poesía de autores como Ingrid Jonker y Wally Sorote, así como de la música jazz de Gideon Nxumalo y John Coltrane.

Dumile se trasladó en su infancia desde su lugar de nacimiento hasta Johannesburgo para vivir con un tío, comenzando a trabajar a los diecisiete años de aprendiz en una fundición de escultura y cerámica. Allí, desarrolló sus habilidades tanto en el campo del dibujo como en la escultura, a través de la talla de madera y esteatita, y el modelaje de arcilla. Comenzó a pintar murales y a trabajar junto con el escultor Ephraim Ngatane, y, tras pasar sufrir tuberculosis, empezó a frecuentar exposiciones, donde conocería a la galerista Madame Haenggi de la Gallery 101, así como a otros artistas y escritores afincados en la ciudad como los escultores Sydnet Kumlao y Ezrom Legae, el pintor Louis Maqhubela y los fotógrafos Peter Magubane Ernest Cole, quienes trabajan para la revista Drum.

En esa época también frecuentaba Dorkay House, la sede de la Unión Artistas Sudafricanos y punto de reunión de artistas negros, donde actuaban músicos de jazz como Hugh Masekela y Miriam Makeba. Dumile, que renegaba de las etiquetas de «arte de los *townships*» o «arte bantú» con la que se relacionaba los artistas negros, relegándolos a un arte étnico, a principios de los sesenta empezó a exponer su obra y terminó firmando un contrato con la Gallery 101, alcanzando un éxito notable, mientras vivía y trabajaba en la casa del artista Bill Ainslie.

Con su práctica artística consolidada en Johannesburgo, su producción alcanzó un hito de relevancia histórica con ***African Guernica (1967)***, obra en la que recontextualizó la iconografía picassiana para denunciar las atrocidades del segregacionismo, fusionando la denuncia política con una estética expresionista de alcance universal.

Debido a las restricciones políticas y la censura de su obra, Dumile partió al exilio en 1968, residiendo primero en Londres y posteriormente en los Estados Unidos. Durante este periodo, su trabajo se diversificó hacia la escultura y el diseño de carteles para el Congreso Nacional Africano (ANC), consolidándose como un referente de la resistencia cultural en el exterior. Su fallecimiento se produjo de forma repentina en Nueva York en 1991, poco antes de su proyectado retorno a Sudáfrica tras la liberación de Nelson Mandela. Actualmente, su legado es objeto de una profunda revisión crítica que busca situar su obra en el centro de las narrativas del modernismo global.

Sobre Tamar Garb

Tamar Garb es catedrática de Historia del Arte en la University College London y una destacada especialista en cuestiones de género, sexualidad, identidad y representación en el arte moderno y contemporáneo. A lo largo de su trayectoria, ha publicado obras fundamentales como *Sisters of the Brush*, *Bodies of Modernity* y *The Painted Face*. Ha comisariado exposiciones de gran calado en instituciones como la Tate, the Walther Collection y el Victoria & Albert Museum. Reconocida experta en fotografía sudafricana y arte contemporáneo africano, Garb actualmente comisaría el proyecto *La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica Africano* en el Museo Reina Sofía, donde propone una relectura del modernismo global a través del diálogo entre Picasso y Dumile.

Madrid, 24 de marzo de 2026

Material de prensa

Para más información:

DEPARTAMENTO DE PRENSA

MUSEO REINA SOFÍA

prensa@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 10 36

www.museoreinasofia.es/prensa

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA