

Los viernes y sábados desde el 9 de julio al 28 de agosto a las 22:00 horas en el Jardín de Sabatini

Vuelve el cine de verano al Museo Reina Sofía con un ciclo dedicado a los grandes maestros del cine africano

MOUSTAPHA ALASSANE. Le Retour de l'aventurier. Película, 1966

Un año más regresa el cine de verano al Museo Reina Sofía con el ciclo ***Con las herramientas del amo. Relatos del cine africano***, que pretende acercarnos una serie de películas esenciales del cine africano de los países al sur del Sahara, y que se desarrollará en sesiones dobles con **presentaciones y diversas actividades durante los viernes y sábado de julio y agosto** en el entorno abierto del Jardín histórico del Edificio Sabatini del Museo. El título invierte la frase de la escritora afrofeminista Audre Lorde (Estados Unidos, 1934-1992), *las*

herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo, y analiza cómo los cineastas africanos desarrollan una tradición específica del cine, conectada con la oralidad y los relatos (el cineasta como *griot* o cuentacuentos) y con ello consiguen alejarse del cine como herramienta de dominio colonial. **Es la ocasión perfecta para redescubrir o conocer obras hermosas, clásicas o contemporáneas de una cinematografía no demasiado conocida.**

El ciclo incluye el gran cine de ficción africano, también las primeras piezas históricas de animación, ensayos documentales clave y ejemplos del cine contemporáneo; y se abre y se cierra con un **recital con acompañamiento musical de la poeta Artemisa Semedo**. Además, contará con **presentaciones destacadas** de artistas afrodescendientes, como Rubén H. Bermúdez, cineastas como Javier Fernández Vázquez e integrantes de asociaciones y colectivos antirracistas.

El programa arranca con el ideal panafricanista y popular en la obra emancipadora de **Ousmane Sembène** (Senegal, 1923-2007), uno de los grandes del cine africano y autor de talla internacional, disfrutamos la producción de imaginarios autóctonos con **Djibril Diop Mambety** (Senegal, 1945-Francia, 1998) y **Safi Faye** (Senegal, 1943) y, con las películas de **Mustapha Allassane** (Níger, 1942-Burkina Faso, 2015), **Jean-Marie Teno** (Camerún, 1954), **Jean-Pierre Bekolo** (Camerún, 1966), **Abderrahmane Sissako** (Mali, 1961), **Sylvestre Amoussou** (Benin, 1964) y **Akosua Adoma Owusu** (Ghana-Estados Unidos,

1984) atisbamos la complicada relación con los géneros cinematográficos canónicos y con el imperialismo de la industria audiovisual occidental.

La producción cinematográfica en casi todos estos países se inicia en la década de 1950, coincidiendo con las fechas de la independencia de las naciones que componen la región. Su historia está marcada por la relación tormentosa, creativa e inesperada entre el cine y la lucha anticolonial. Y sus estrategias han sido y son tan diferentes como variadas. El ciclo que presentamos traza una de las muchas historias posibles del cine de los países al sur del Sáhara.

No quiere ser un ciclo exhaustivo ni podría serlo, aunque quisiera. No busca hacer un mapa de las distintas cinematografías nacionales, ni establecer un canon autoral. Cualquier película que se pueda echar de menos habría tenido sin duda su hueco aquí, porque si algo quiere ser este ciclo es una invitación a rellenar huecos, a preguntarse por ellos y a abrir otros muchos. Enlazando con las propuestas anteriores, en las que el cine de verano buscaba traducir algunos de los imaginarios que pueblan las calles que rodean al Museo, este ciclo se centra en películas procedentes de los países africanos al sur del Sahara, origen de varias de las comunidades migrantes del barrio de Lavapiés. Un año más, **el ciclo se realiza en colaboración con la red Museo Situado**, proyecto que conecta al Museo con el entorno multicultural y multiétnico de Lavapiés.

Con las herramientas del amo. Relatos del cine africano

Primer pase: viernes, 9 de julio

Segundo pase: viernes, 6 de agosto

Akosua Adoma Owusu. Me Broni Ba [Mi bebé blanco]

Ghana y Estados Unidos, 2009, color, VO en inglés y akan con subtítulos en español, 22'

Ousmane Sembène. La Noire de...

Senegal y Francia, 1966, b/n, VO en francés y wolof con subtítulos en español, 60'. Versión restaurada por Film Foundation's World Cinema Project en colaboración con Cineteca di Bologna

El primer largometraje del autor senegalés Ousmane Sembène se considera la obra fundacional del cine de los países de África subsahariana y uno de los hitos del cine mundial. Pero la historia de esta mujer sin nombre, criada negra de una familia burguesa blanca en Dakar y que se traslada con la familia a Europa, el relato de su alienación y su aislamiento, lejos de perder su relevancia y actualidad con el tiempo, se vuelve hoy en día más

AKOSUA ADOMA OWUSU. Me Broni Ba [Mi bebé blanco]. Película, 2009

pertinente que nunca. El cortometraje *Me Broni Ba*, de la directora estadounidense de origen ghanés Akosua Adoma Owusu, proporciona algunas de las claves de la relevancia actual de la obra de Sembène. El confuso legado del colonialismo europeo en África se evoca mediante mujeres que peinan viejas muñecas occidentales. Este poético retrato de las peluquerías de Kumasi, en Ghana, presenta el cuerpo como un lugar de significados políticos vinculados con las nociones de raza y género.

Primer pase: sábado, 10 de julio

Segundo pase: sábado, 7 de agosto

Moustapha Alassane. *Bon Voyage, Sim*

Níger, 1966, color, sonido, 5'

Ousmane Sembène. *Mandabi* [El giro postal]

Senegal, 1968, VO en wolof y francés con subtítulos en español, 90'. Versión restaurada

OUSMANE SEMBÈNE. *Mandabi*. Película, 1968

El segundo largometraje de Sembène es la tragicómica odisea de un hombre que trata de cobrar el giro postal que le ha mandado su sobrino desde Francia, enfrentándose a la burocracia local, a la codicia generalizada y a su propia ignorancia, ya tendría asegurado un lugar en la historia del cine por ser el primer largometraje rodado en una lengua africana, en wolof. Pero la película es a la vez un magnífico retrato del Senegal recién independizado y una declaración de intenciones de Sembène, que, dividido entre la literatura y el cine (*Mandabi*, como *La noire de...*, se basa en relatos previos suyos), escoge el cine. Frente a la literatura, que limita la recepción de la

obra, porque requiere dominar la lectoescritura, muy a menudo en alguna de las lenguas colonizadoras, Sembène concibe el cine como un lenguaje universal, que prolonga la transmisión oral africana, un medio fundamental para difundir la historia y el presente sin las barreras de la alfabetización. Otro medio universal que prácticamente puede prescindir del diálogo son las fábulas animadas de contenido satírico de Moustapha Alassane, pionero e inventor incansable de un cine crítico animado por el deseo de llegar a las masas.

Primer pase : viernes, 16 de julio

Segundo pase : viernes, 13 de agosto

Jean-Pierre Bekolo. *La Grammaire de Grand-mère* [La gramática de la abuela]

Camerún, 1996, VO en francés con subtítulos en español, 7'

Djibril Diop Mambéty. *Touki bouki*

Senegal, 1973, VO en wolof con subtítulos en español, 89'

En Dakar, un pastor conoce a una estudiante. Ambos sueñan con llegar a París y todos los medios son válidos para reunir el dinero del pasaje. Entre la cotidianidad de los barrios pobres de Dakar y la representación de un París más simbólico que real, entre la tradición y

la modernidad, el sueño y la realidad, nace un clásico del cine africano. Precedido de una entrevista a Diop Mambéty filmada casi con reverencia por Jean-Pierre Bekolo. Aquí, el director de *Touki bouki* nos revela: “el cine nace en África porque la imagen

ha nacido en África. Los instrumentos puede que sean europeos, pero la necesidad creativa y la razón proceden de nuestra tradición oral. Para hacer una película solo tienes que cerrar los ojos y ver las imágenes. Abres los ojos y ahí está la película. Quiero que los niños entiendan que África es una tierra de imágenes [...] debido simple y paradójicamente, a la tradición oral. Y la tradición oral es una tradición de imágenes. Lo que se dice es más potente que lo que se escribe, la palabra se dirige directamente a la imaginación, no al oído. La imaginación crea la imagen y la imagen crea el cine, así que somos por vía directa los progenitores del cine”.

DJIBRIL DIOP MAMBÉTY. *Touki bouki*. Película, 1973

Primer pase: sábado, 17 de julio

Segundo pase: sábado, 14 de agosto

Safi Faye. *Fad'jal*

Senegal y Francia, 1979, VO en serer con subtítulos en español, 112'

SAFI FAYE. *Fad'jal*. Película, 1979

En 1975 la cineasta y etnóloga Safi Faye estrenó *Kaddu Beikat*, el primer largometraje dirigido por una mujer africana. Cuatro años más tarde dirige *Fad'jal*, un documental sobre su pueblo natal, basado en su tesis doctoral, en el que busca poner en imágenes una historia y una vida cotidiana hasta entonces conservada mediante la palabra, así como relacionarlo con la denuncia de la explotación actual del mundo agrícola. En palabras de Safi Faye: “A diferencia de la historia de

Francia, escrita y aprendida en la escuela, ¿cómo se transmite la historia africana que solo existe en la tradición oral? ¿Quién la transmitirá a los niños? El anciano, aquel que conserva la memoria de la historia. Todas las noches, los niños trepan a las hermosas ceibas al salir de la escuela y se encuentran con el anciano. Él les transmite su historia, la que no ha sido escrita. *Fad'Jal* habla de eso, de la fundación del pueblo y de todos los eventos que se sucedieron a continuación. El abuelo habla de los ritos de paso tradicionales y de los ritos agrarios, así como del origen de este pueblo fundado por una mujer (Mbang Fadial) en torno al siglo XVI”.

Primer pase : viernes, 23 de julio

Segundo pase : viernes, 20 de agosto

Moustapha Alassane. *Le Retour de l'aventurier* [El retorno del aventurero]

Níger, 1966, VO en hausa y francés con subtítulos en español,, 34'

Jean-Marie Teno. *Lieux saints* [Lugares santos]

Camerún, 2009, VO en francés con subtítulos en español,, 70'

Jean-Marie Teno vuelve a Uagadugú, capital de Burkina Faso, para asistir a FESPACO, el Festival Panafricano de Cine y Televisión, la gran cita del cine africano desde 1969. Pero esta vez decide, invitado por una amiga, residir y filmar en el barrio de St. Léon, donde, entre otras cosas, hay un cine club donde se proyectan copias piratas para los vecinos del

JEAN-MARIE TENO. *Lieux saints*. Película, 2009

barrio. De manera sutil y desenvuelta, las escenas de la película suscitan preguntas, algunas nuevas, otras menos, y revelan los hilos insólitos que enredan el cine, la religión, la tradición, la artesanía o la masculinidad. Como prólogo a este documental que aúna inteligencia, humor y modestia, recuperamos *Le Retour d'un aventurier*, el primer western africano, a la vez homenaje al género, adaptación al contexto y reflexión irónica sobre sus códigos. Dice Jean-Marie Teno en su película: “hace 50 años no se ponían películas africanas porque no había. Hoy, cuando ya hay, las películas europeas y americanas ocupan todo el mercado. Corremos el riesgo de que toda una generación crezca sin haber visto películas africanas. Idrissa Ouedraogo me decía: “Si yo tuviera los medios, sería peor que los piratas. Inundaría el mercado para que la juventud se acostumbre a ver estas películas””.

Primer pase: sábado, 24 de julio

Segundo pase: sábado, 21 de agosto

Jean-Pierre Bekolo. *Les Saignantes* [Las sangrantes]

Camerún, 2005, VO en francés con subtítulos en español, 97'

JEAN-PIERRE BEKOLO. *Les Saignantes*. Película, 2005

Una audaz mezcla de sátira política, película de horror y relato de ciencia-ficción, situado en un ya cercano 2025. Dos mujeres jóvenes recurren a su apoyo mutuo y a los poderes de los antiguos rituales cameruneses de Mevungú para defenderse en una sociedad regida por la muerte, la burocracia y la corrupción. Como afirma Bekolo: “yo diría, ante todo, que las películas de género

son parte de nuestra cultura en tanto africanos. De esto no hay duda. Pero la cuestión no es usarlas sino cuestionarlas en relación con las elecciones que tenemos que hacer en el contexto de las culturas africanas. Se trata de saber cómo apropiarnos del cine que está ahí y que vemos como lo ve todo el mundo. No copiar como borregos lo que se está haciendo, sino reafirmar nuestras identidades propias. [...] Tenemos que preguntarnos: ¿Por qué estoy usando un estilo de película de terror? ¿Por qué recurrir a la ciencia ficción? No creo que haya ninguna fórmula, excepto que hay que reflexionar sobre ello y preguntarse por qué hacer una película de ciencia ficción. Para mí la cuestión más importante es que cada vez que se habla de África nunca se habla del futuro”.

Primera sesión: viernes, 30 de julio

Segunda sesión: viernes, 27 de agosto

Abderrahmane Sissako. *Bamako*

Francia, 2006, VO en francés, bambara, lenguas senufo, wolof e inglés con subtítulos en español, 115'

A finales de la década de 1980, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional quisieron incluir a África en el capitalismo globalizado. Su política exigía que los países africanos abrieran sus mercados al capital internacional, redujeran el gasto gubernamental y privatizaran bienes y servicios. En el patio de la casa que una

ABDERRAHMANE SISSAKO. *Bamako*. Película, 2006

cantante y su marido en paro comparten con otras familias se reúnen juristas, jueves y testigos para juzgar a la globalización. Estas escenas se combinan con toques de humor, entre ellos una secuencia de *western* en la que Danny Glover llega a la ciudad para librar el enfrentamiento decisivo. «El *western* son muchas cosas para mí. El *spaghetti western* es ante todo el cine que me hacía soñar. Pero también es *Le retour d'un aventurier*, de

Moustapha Alassane (1966), que cuando yo era niño y aún no sabía que me dedicaría al cine me hizo ver que nosotros también podíamos hacerlos. [...] La misión del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional es como un *western*. El ajuste estructural se consideró un «trabajo bien hecho». Y ahí es donde se juega con el sufrimiento y la pobreza de la gente», escribe el cineasta.

Primer pase: sábado, 31 de julio

Segundo pase: sábado, 28 de agosto

Sylvestre Amoussou. *Africa Paradis*

Benín y Francia, 2006, VO en francés con subtítulos en español, 87'

SYLVESTRE AMOUSSOU. *Africa Paradis*. Película, 2006

En un futuro imaginario, África ha entrado en una era de prosperidad, mientras que Europa ha sucumbido a la miseria y el subdesarrollo. Olivier, informático sin trabajo, vive con Pauline, maestra también en paro. Vista su situación laboral deprimente en Francia, emigran clandestinamente a África. Nada más llegar,

la policía fronteriza los detiene y los encarcela a la espera de que ser deportados de vuelta a Francia. Olivier consigue escapar. Empieza entonces una vida clandestina. Pauline acepta un puesto como criada de una familia burguesa africana. Escribe Sylvestre Amoussou: “es complicado porque quienes financian el cine africano tienden a bloquear los proyectos que ellos no financian y hacen películas un poco miserabilistas, que hablan de la ablación, de las enfermedades o de los africanos que sufren y luchan día a día. Tenemos que crear nosotros mismos las cadenas, de principio a fin, que nos permitan rentabilizar nuestro cine. Las películas que yo hago se destinan prioritariamente a los países africanos y a la diáspora”.

Para toda la Información práctica, [pulse este link](#)

Comisariado: Ana Useros y Chema González

Todas las películas se proyectarán en formato digital. El jardín consta de plazas en sillas y en el césped, ambas se ocupan por orden de llegada. Se recomienda a los usuarios que deseen ocupar puestos en el césped traer consigo cojín, manta o similar para su comodidad.

Entrada: gratuita hasta completar aforo, previa retirada de entrada en la web del Museo, a partir de las 10:00 h del último día hábil antes de la actividad. Máximo 2 por persona. Apertura de puertas media hora antes de la proyección.

Con el patrocinio de:

Madrid. 1 de julio de 2021

Para más información:

GABINETE DE PRENSA

MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 11

www.museoreinasofia.es/prensa

