

Arte africano contemporáneo en educación plástica Contemporary African Art in plastic education

Alfonso Revilla Carrasco
Sergio Obis Grasa

Universidad de Zaragoza, España (alfonsor@unizar.es)

Resumen

En este artículo presentamos una propuesta didáctica para trabajar el arte contemporáneo africano en las aulas, a partir de su propia lectura de la historia y los problemas socio-políticos derivados de la misma. Los artistas africanos conciben el arte desde el compromiso que exige lecturas críticas de sociedades globalizadas en constante cambio e hibridación. La propuesta didáctica se basa en el trabajo de Monsengwo Kejawamfi, la pintura Ndebele, Bodys Isek Kingelez, Cyrus Kabiru y Romuald Hazoumé, que muestra a África metida de pleno en la historia contemporánea para enfrentarnos a la necesidad de establecer un diálogo entre culturas que nos permita comprendernos en términos artísticos.

Palabras Clave: arte, África, educación plástica, Monsengwo Kejawamfi, Ndebele, Bodys Isek Kingelez, Cyrus Kabiru y Romuald Hazoumé.

Abstract

In this article, we present a didactic proposal to introduce contemporary African art in the classroom, defending its own particular reading of history and of the socio-political problems derived from it. Contemporary African art manifestations offer us a compromised view of the reality of the continent and the world. This paper presents five different didactic proposals to work with contemporary African art in the classroom and revolving around the works of Monsengwo Kejawamfi and the paintings by Ndebele, Bodys Isek Kingelez, Cyrus Kabiru y Romuald Hazoumé. Finally, we suggest a didactic development so that, through art, a dialogue can be established between cultures as different as the African and Western ones.

Key words: Art, Africa, plastic education, Monsengwo Kejawamfi, Ndebele, Bodys Isek Kingelez, Cyrus Kabiru y Romuald Hazoumé.

---

1. Introducción

¿Qué idea tienen los alumnos de África?, ¿conocen su contexto histórico?, ¿es un país o un continente? Lo que saben, ¿es correcto?, ¿hasta qué punto?

Es poco común la ocasión en la que los alumnos se distancian de un contexto educativo etnocéntrico, y que a menudo, lleva al desconocimiento de África, provocado en su mayor parte por los sistemas de desestimación, junto con la escasa y ambigua información que

nos llega a través de los medios de comunicación. En la encuesta realizada por el Instituto D.Y.M., para Intermón y retomada por Lucía Alonso se muestra como “el 75% de los encuestados asocia a África con pobreza, hambre y enfermedad” (Alonso, 2000, p.20). El papel de los medios de comunicación es determinante en las creencias y prejuicios generados sobre el continente africano (Alonso, 2000, pp. 20-37).

El propio nombre del continente en sí, *África*, está asociado a palabras que transmiten subdesarrollo, hambruna, guerra, etcétera, que son parte de las ideas preconcebidas que surgen de la visión de los estereotipos, cuyo principal problema no es la incorección, sino que nos muestran una realidad incompleta y en muchos caos malintencionada, que pretende consolidar una ideología que legitime la superioridad Occidental (Pano; Barlés y Almazan, 2012).

Con esta propuesta pretendemos posicionar el arte contemporáneo africano en el aula, buscando extraer otros enfoques y acercar nuevas realidades africanas.

2. Acercar al aula el arte contemporáneo africano

Debido a la complejidad de la comprensión tanto de la “cultura negra” (Powel, 1998), como de sus implicaciones históricas, hemos de preguntarnos como se debe plantear un acercamiento a las aulas del arte contemporáneo africano.

La ausencia de las aportaciones del arte africano en las aulas de enseñanza obligatoria, mantiene al margen de colegios e institutos los fenómenos actuales de hibridación (Marín, 2006), desde los que se pueden aportar otras visiones de África activa y presente en la historia.

Esta complejidad se basa en que el arte contemporáneo africano reivindica su propia lectura de la historia y de los problemas socio-políticos derivados (Ki Zerbo, 1980). Los artistas contemporáneos africanos nos ofrecen, una lectura de la guerra, el racismo, la violencia, el colonialismo, etcétera, posicionandonos en una postura crítica con respecto a nuestra historia, es el caso de; Yinka Shonibare, Wini McQueen, Anton Kannemeyer, (*Bitter komix*, 1992; *Pappa in Afrika* 2010; *Super rich man*, 2011), Tshibumba Kanda-Matulu (*Colonia Belga*, 1971; *Tumba sin Féretro*, 1974), Cheri Samba (*Amor y Sandía*, 1984; *¿cuál es el futuro de nuestro arte?*, 1985; *¿Por qué SIDA?*, 1985), Mounir Fatmi (*Save Manhattan*, 2003-2004; *The Lost Spring*, 2011), Hassan Musa (*The great american nude*, 1999; *I have a drone*, 2015), y un largo etcétera.

Además, la propuesta ha de presentarse con una secuenciación muy definida, dado que buscamos la incorporación de una cultura negra desconocida por los alumnos y alumnas y con poca presencia en la sociedad occidental, que amenudo tiene dificultades en la interpretación del contexto político y social que generan las obras contemporáneas africanas.

De esta manera, comenzamos a trabajar con la pintura de Moké y acabamos con Romuald

Hazoumé y sus *nuevas mascarás* africanas, desarrollando a nivel práctico propuestas híbridas, pero sin dejar de lado la indagación y el descubrimiento del, para los alumnos, "*nuevo continente*".

Es significativa la escasez de fuentes de información sobre autores africanos contemporáneos y la comprensión de su obra desde el compromiso político y social (Iniasta, 1998).

También contamos con que no hay ningún tipo de aportación en los libros de texto de educación plástica de artistas contemporáneos africanos, por lo que los alumnos comienzan a trabajar desde cero, sin conocimientos ni experiencias previas. La situación de los alumnos no es únicamente una *tabula rasa*, sino que contiene incorrecciones y errores asumidos por los prejuicios derivados de otras fuentes de información del continente africano, que por un mecanismo de trasvase se derivan al arte surgido del continente africano, esto es: si africa es subdesarrollada, el arte es primitivo.

Esta desinformación supone, a nivel didáctico, un problema para desarrollar proyectos con arte contemporáneo africano, ya que no solo los alumnos deberán crear nuevas ideas artísticas sobre un vacío conceptual, sino que también deberemos asegurar que los alumnos descubran que las ideas preconcebidas y ajenas al arte, son erróneas, en tanto que parciales y no se pueden extrapolar a otros logros de las diferentes culturas.

3. Propuestas didácticas

3.1. Moké; pinturas de la vida

Moké despunta en los años 60, tratando de mostrar la realidad popular del *instante decisivo* con matices críticos. Su estilo se enfrenta a las convenciones estilísticas tradicionales, trabajando en cartones de desecho donde dibuja *paisajes humanos*, que le llevan a ser el *pintor de la vida corriente*, pues sus cuadros son la representación de la sociedad africana a pie de calle.

De esta forma, utilizando las obras del autor africano Moké (Monsengwo Kejwamfi), los alumnos realizarán una serie de dibujos de su vida diaria, sin pretensiones naturalistas, que ayudarán a exponer las diferencias y similitudes entre las culturas, así como las primeras ideas y dudas que los alumnos albergan.

El objetivo principal de esta actividad es que los alumnos vean la situación de la República Democrática del Congo, de la que Moké ejerce como cronista, y que comparen los nuevos conocimientos que les presentamos, con otras referencias, mediante la elaboración y comparación de los dibujos de clase y los del autor, identificando similitudes entre el modo de vida del Congo que muestran las pinturas y el de los propios alumnos y alumnas.

3.2. Pinturas Ndebele

El rasgo diferencial de las pinturas de los pueblos Ndebele es su tradición femenina, que

se transmite de generación en generación desde edades tempranas, dejando constancia de la importancia de estas representaciones artísticas para esta cultura.

Los patrones que encontramos en las pinturas, diseñadas por mujeres son habitualmente geométricos, que representan de forma simbólica elementos realistas y naturales.

Estas pinturas han logrado una significatividad, dejando de lado su carácter de pintura mural para extenderse por otros espacios de la creación artística. No es difícil ver líneas de ropa que imitan a las pinturas de dicha cultura sudafricana, llegando incluso a verse en la decoración de interiores o diseño industrial, de hecho, la artista africana Esther Mahlangu, representante destacada del estilo Ndebele, acaba de firmar un nuevo *Art Car* para la firma BMW Serie 7 Individual.

El objetivo principal de esta actividad es traer a las aulas la forma de ver la vida y la realidad próxima de esta cultura, pues las formas que representan en sus dibujos tratan de imitar la naturaleza. Esto se lleva a cabo mediante la utilización de los colores propios de la estación en la que los trabajos son diseñados, así como simplificando formas naturales próximas, traducidas a formas geométricas mediante un ejercicio de simplificación. De esta manera estas pinturas murales decorarán el interior o el exterior de las aulas dotando a cada clase de la personalidad de los alumnos en su relación con el entorno, materializada en esta forma de arte.

De cara al proceso creativo es conveniente trabajar en grupos mixtos fomentando el liderazgo femenino y promoviendo clima de colaboración y solidaridad, siendo la actividad el contexto idóneo para poder aprender actitudes básicas y necesarias para una convivencia libre, democrática, solidaria y participativa (Ruiz De Lobera, 2004).

3.3. Maquetas de Bodys Isek kingelez con Minecraft

Las maquetas extremas es el nombre por el que se conoce a las obras del autor africano Bodys Isek kingelez. Han recibido este nombre debido al alto grado de detalle y proporción que el autor ha conseguido desarrollar. Se componen de materiales reciclados que en mayor medida destacan por su corte futurista y lleno de color, siendo la representación de ideales socialistas; ciudades modelo creadas para el desarrollo de sus ciudadanos, al margen de elementos coercitivos como el ejército.

La finalidad de esta propuesta es que los alumnos desarrollen su capacidad espacial con ayuda de un programa digital de construcción en tres dimensiones ligandolo a la ecología y el desarrollo de las ciudades. De esta forma los alumnos crearán, un ambiente seguro y basado en las obras de Bodys Isek kingelez, unas construcciones que puedan compartir con su entorno cercano y al mismo tiempo, con contextos ajenos, pues al tratarse de un juego online ofrece la posibilidad de que otros alumnos de diferentes centros se uniesen a la

iniciativa, creando una gran metrópolis futurista en contextos de hibridación.

Esta propuesta ofrece la posibilidad de trabajar el amplio abanico de temas que el autor Bodys Isek kingelez trata de desarrollar en sus obras como el respeto por el medioambiente y los recursos que este nos ofrece, tomando como referencia la creciente polución y criticando banalidad del consumismo, y la falacia del mismo como respuesta de la sociedad occidental en su relación con la explotación de los recursos.

Esta propuesta promueve en los alumnos y alumnas el respeto y cuidado del medio natural. Para ello tomaremos como referencia diferentes capturas de pantalla comparando el paisaje del mundo mostrado en el programa antes de la llegada de los constructores y una vez que estos han influido en el medio ambiente.

Minecraft es un juego independiente de construcción de mundo abierto, es decir el jugador no está limitado a uno o varios niveles para el juego, sino que tiene un vasto mundo que modelar a su gusto. El juego original carece de objetivo principal, el jugador descubre y explora el mundo donde crear implica destruir.

Este juego ya ha sido utilizado en las aulas de colegios de primaria de Inglaterra, sin embargo, su objetivo estaba dedicado a mejorar el área de lengua y comunicación. Dicha experiencia ofreció unos resultados favorables.

3.4. Una nueva forma de ver; Cyrus Kabiru

El autor de Kenia se dio a conocer con sus *esculturas* con forma de gafas que fusionan el

mundo de la escultura y del performance. Cada una de las diferentes *gafas* representa un momento de su vida, siendo realizadas con elementos reciclados de su entorno, lo cual las sitúa en el tiempo, pues dependiendo de su localización, tiene acceso a unos materiales u otros, obteniendo de esta forma un significado temporal y espacial.

En palabras del autor: "es una forma de dar una oportunidad a los desperdicios" (Making África, 2016), dotando a su trabajo de un mensaje claro y contundente: "Los desperdicios no son basura, sino más bien materiales, es decir, la base de la actividad creadora" (Making África, 2016).

Esta actividad busca desarrollar en los alumnos una nueva visión del consumo-reciclaje y de sus implicaciones en el medio ambiente, de forma que identifiquemos una sociedad tanto por lo que produce como por lo que desecha.

El arte de esta manera ejerce una responsabilidad en el espectador hacia el compromiso social. "Por medio de la producción artística se puede establecer un diálogo entre la naturaleza y las estrategias de producción artísticas. El arte puede generar consciencia, puede ser una herramienta muy útil para que la población se empiece a preocupar por temas tan complejos como la destrucción de la naturaleza por culpa del hombre. Sin lugar a dudas la obra artística es un medio de educación para la población" (Meneses, 2009, p.45).

La propuesta implica la creación de la herramienta *gafas* que permita a los alumnos y

alumnas ver metafóricamente la realidad desde otro enfoque, reflexionado sobre la mirada que proyectan y asumen sobre diferentes ideas de África. La mirada a través de las gafas de Cyrus Kabiru (American Guill, 2012; African Sun, 2012; European Owl, 2012), sufre una metamorfosis, para permitirnos un acercamiento a África desde otras lentes. “Las artes africanas no tienen por fin el enseñarnos una determinada ideología, sino el enseñarnos a mirar de otra manera” (Kerchache, Paudrat y Stephan, 1999, p.269).

3.5. Máscaras de Romuald Hazoumé

Las obras de Romuald Hazoumé son un claro ejemplo de la reutilización de los mitos y tradiciones culturales propios de los pueblos africanos en la representación de máscaras. Sin embargo, en las manos de este artista, las máscaras se transforman, adquiriendo un nuevo significado al introducirlas en un contexto actual, utilizando en su producción materiales reciclados o de desecho que generan evocaciones formales de las máscaras yoruba.

Estas obras han adquirido un mensaje de denuncia social ligado a la sobre explotación del continente africano y su historia vinculada a la esclavitud. Sus obras son denuncias de la injusticia, que nos permite reflexionar sobre la manera en la que Occidente interviene en África. Para ello Hazoumé realiza las máscaras utilizando bidones que en origen se usan para contener combustible en Benín y que en ocasiones causan heridos y fallecimientos por deflagración, debido a las condiciones de

transporte y conservación, siendo una crítica a la intervención de las multinacionales en África.

En palabras del autor: “Ser artista es responde a un cuestionamiento y mis respuestas ya no me satisfacían. Era necesario que fuera a la fuente para comprender por qué teníamos esta actitud, este fatalismo... Comprender por qué mis antepasados Yoruba hacían máscaras: esto es lo que me impulsó a hacer kaeletas (máscaras). Era necesario ver lo que había detrás. Me sumergí en el Fa, del suroeste de Nigeria al sudoeste de Ghana, se recorre la región del Fa. El Fa es la geomancia adivinatoria que permitía conocer el futuro. Después de esta nueva etapa de mi recorrido, regresé a las máscaras bidones. No hay ninguna calle en Benín donde no se encuentre un bidón, del mismo tipo que utilizo: el bidón del traficante de gasolina. Porque en Porto Novo, el tráfico de gasolina está por todas partes” (Making África, 2016).

4. Conclusiones

El sistema educativo tiene la responsabilidad de proponer a los alumnos lecturas de la actualidad a través de las propuestas del Otro, en el caso que nos ocupa, de los artistas contemporáneos africanos.

El arte contemporáneo africano está legítimamente insertado en la actualidad en función de su capacidad de leer los sucesos y acontecimientos desde un enfoque diferencial. Es así, como lo nuevos artistas-espíritus reclaman su lectura de la historia y de la realidad,

para enfrentarnos a la necesidad de establecer un diálogo entre culturas que nos permita comprendernos como sociedades cambiantes en continua hibridación.

Cualquier propuesta didáctica de arte africano ha de plantear una aproximación al continente alejada de los prejuicios que ofrecen amenudo los medios de comunicación, así como las distintas lecturas de la historia.

5. Referencias bibliográficas

Alonso, L. (2000). *Pensando en África. Una excursión a los tópicos del continente.* Barcelona: Icaria.

Anaya, V. (2014). La transformación del arte Ndebele a arte contemporáneo. Lugar de publicación: Wiriko. Recuperado de <http://www.wiriko.org/wiriko/arte-ndebele/>

Meneses, J. P. (2009). *El paisaje alterado como estrategia.* Valencia: Máster Artes Visuales y Multimedia, Universidad de Valencia.

Powel, R. (1998). *Arte y cultura negros en el siglo XX.* Barcelona: Destino.

Kerchache, J., Paudrat, J. L. & Stephan, L. (1999). *Arte africano.* Summa Artis (Vol. XLIII). Madrid: Espasa Calpe.

Kries, M. y Klein, A. (2015). *Making África.* Bilbao: FMGB Guggenheim Bilbao Museoa y Vitra Desing Museun GmbH.

Ki Zerbo, J. (1980) *Historia del África Negra II Del siglo XIX a la época colonial.* Madrid: Alianza.

Iniesta, F. (1998). *Kuma. Historia del África negra.* Barcelona: Bellaterra, Biblioteca de Estudios Africanos.

Marín, R. (2006). *Didáctica de la educación artística.* Madrid: Pearson Educación.

Pano, J. L.; Barlés, E. y Almazan, D. (2012). *Las artes fuera de Europa.* Zaragoza: Mira.

Ruiz de Lobera, M. (2004). *Metodología para la formación en educación intercultural.* Madrid: Catarata.

The Painted Houses of The Ndebeles (2016). Lugar de publicación: Amusing Planet. Recuperado de: <http://www.amusingplanet.com/2014/09/the-painted-houses-of-ndebeles.html>

Ralf Herwartz, H. W. (2016). Cheri-Samba. Lugar de publicación: Art Co art gallery. Recuperado de <http://www.artco-art.com/Cheri-Samba/cheri-samba.php>

The first canadian webzine dedicated to global design (2005). Lugar de publicación: Ego Desing. Recuperado de http://www.egodesign.ca/en/article.php?article_id=247

Las gafas del hombre págaro (2012). Lugar de publicación: Excalma. Recuperado de <http://www.revistaexclama.com/disenio/las-gafas-del-hombre-pajaro/>

Fifty one (2000). Lugar de publicación: Gallery51.com. Recuperado de <http://www.gallery51.com/index.php?navigatieid=9&fotograafid=54>

Farid Belkahia (2003). Lugar de publicación: <http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes>
Myartguides.com. Recuperado de [_9/hazoume.html](http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes_9/hazoume.html)
<http://myartguides.com/people/belkahia-farid>

Guías para educadores (2016). Lugar de publicación: Museo Guggenheim Bilbao.
Recuperado de: <http://www.guggenheim-bilbao.es/aprende/docentes-y-escolares/guias/>

Making África (2016). Lugar de publicación: CCCB.
Recuperado de <http://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/making-africa/213052>

D'Urso, A. (2010). El viaje de una vida. Lugar de publicación:
Elviajedeunavida.blogspot.com.es. Recuperado de
http://elviajedeunavida.blogspot.com.es/2011/03/p-margin-bottom-0_01.html

Bodys Isek Kingelez (2005). Lugar de publicación: Kalaobilbao.com. Recuperado de
<http://www.kalaobilbao.com/es/artistas-arte-africano/140-bodys-isek-kingelez.html>

Sueños de un cachivache (2016). Lugar de publicación: Sites.google.com. Recuperado de
<https://sites.google.com/site/suenosdeuncachivache/colegios/personajes/personajes-con-material-de-reciclaje/romuald-hazoume>

Seydou Keita (2016). Lugar de publicación: Seydoukeitaphotographer.com. Recuperado de
<http://www.seydoukeitaphotographer.com>

Hazoume (2008). Lugar de publicación: Revista de artes. Recuperado de