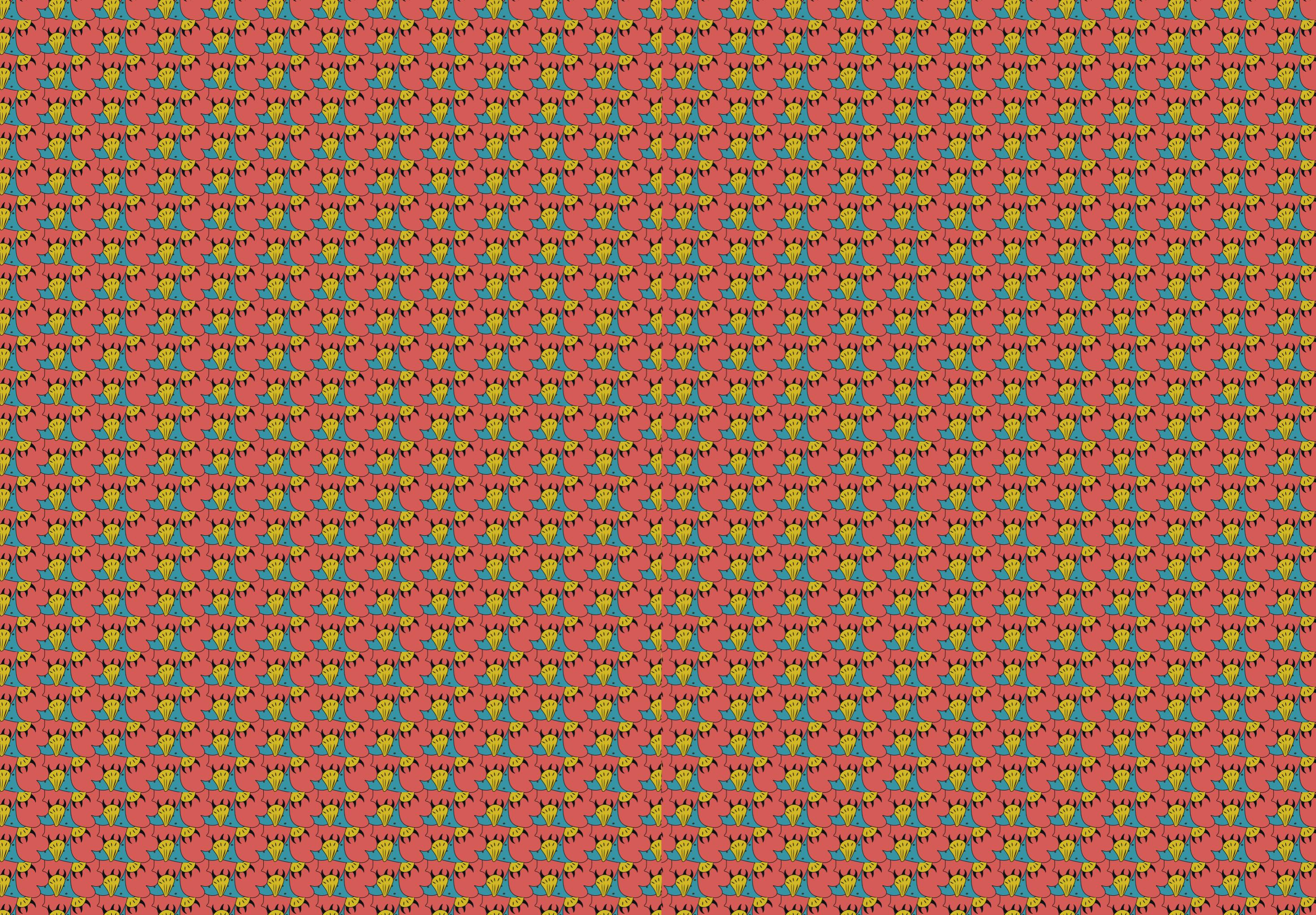

AFROTOPIA

Y el hilo mágico del arte

Matumaini
Por los derechos de la infancia

AFROTOPIA

Y el hilo mágico del arte

Título original.
Afrotopía y el hilo mágico del arte.
1ª edición 2022.

© Contenidos, texto y orientaciones didácticas. Encina Villanueva Lorenzana.
© Ilustraciones y maquetación. Joly Navarro Rognoni.
© Edición. Asociación Matumaini.
Depósito Legal. AS 02749-2022

Matumaini

Esperanza en lengua suajili, es una Asociación española de ámbito estatal creada en el año 2009 que trabaja en la promoción y protección de los derechos de la infancia y juventud en Tanzania y España. Desde el 2012 desarrolla iniciativas de educación artística dentro y fuera de la escuela que buscan reducir nuestros estereotipos sobre el continente africano y fortalecer nuevos puentes de relación más horizontales entre la sociedad española y la tanzana

www.matumainiepd.org
Calle Magdalena, 28. 33009 Oviedo, Asturias.

Impreso en Espacio Nube

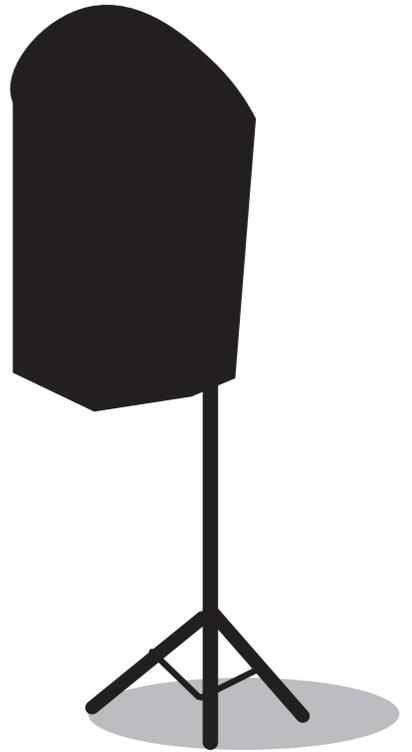

Esta publicación está financiada por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.

¡BIENVENIDAS
A ASTURIAS!!

¡Qué contenta estoy de que estemos aquí!
Como ya sabéis soy de **TANZANIA** y me llamo Afrotopía.

Cada año vengo al Festival de Narración Oral
de Somiedo.
Esta vez, lo hago acompañada de tres artistas que he
conocido en mis viajes por África.

ESCRIBO LOS CUENTOS QUE ESCUCHABA DE PEQUEÑA EN BUBI, LA LENGUA DE MI PUEBLO, REBOLA.
 ¡¡Y HE TRAÍDO UN OBJETO MÁGICO!!

TAMBIÉN ME ACOMPAÑA MI OBJETO MÁGICO

REINATA, BIENVENIDA A ASTURIAS, ¡¡AQUÍ TAMBIÉN HAY MUCHA TRADICIÓN DE TRABAJAR LA CERÁMICA!!
 ¡QUÉ GANAS DE SABER MÁS DE VOSOTRAS!

*TUEA-M OBARY: Saludo de buenos días que se utiliza cuando hay más de una persona. Es bubí, lengua de la cultura bubí de la isla de Bioko, Guinea Ecuatorial

Ummm... ¡Qué curiosidad!
Venga, ¿nos contáis cuáles son vuestros objetos super
poderosos?

Creo que a las niñas y niños del festival
les encantará saberlo.

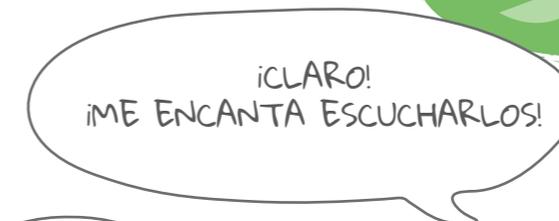

Recupero los **CUENTOS** que, desde que era una niña, escuchaba por las noches y que casi nunca se han escrito.

Los contaban muchas veces mujeres a las que llamábamos abuelas. Y no porque fueran nuestras abuelas de verdad. Sino por su edad y por sus saberes,

¿Os han contado muchos cuentos?

¿No es mágico escucharlos?

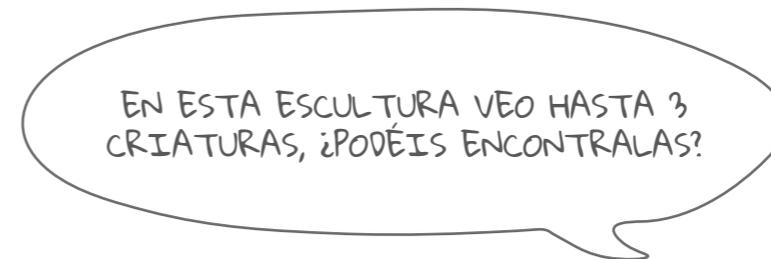

A las niñas maconde nos enseñan a hacer cosas útiles para la vida cotidiana.

Pero yo enseguida empecé a **INVENTAR** nuevas formas: personitas que se salen de los platos, que abrazan las jarras o que solo están, juegan, nos miran... como pequeñas esculturas que salen de mi imaginación.

Quería mostrar **LA EMOCIÓN** de esta persona que estaba triste. Pretendía contarlo de forma bonita para que se sintiera mejor. Y es que, el arte nos genera buenas sensaciones: dibujar, escribir, jugar con la plastilina...

PERO ENTONCES, ¿TODAS LAS PERSONAS TENEMOS EL PODER DE DARLE FORMA A LOS RECUERDOS, DE CREAR COSAS NUEVAS, DE CONTAR LO QUE NO SE VE?

¿SERÁ QUE TAMBIÉN ES MÁGICO CUANDO HAGO LO QUE MÁS ME GUSTA DEL MUNDO QUE ES DIBUJAR?

A MÍ ME ENCANTA BAILAR! Y EL TEATRO!

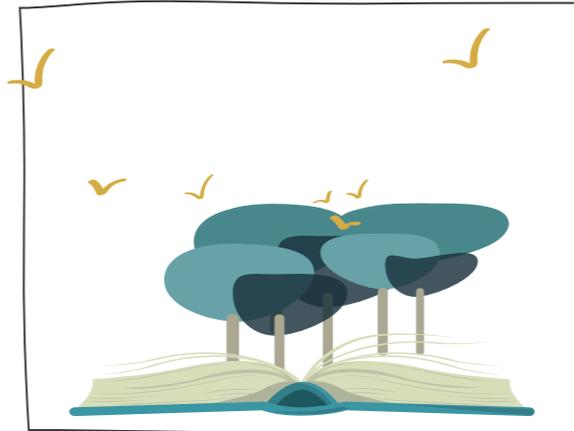
¡A MÍ MUCHAS COSAS: CANTAR, EL COLLAGE Y TEJER!

Y, ADEMÁS, VAYAS DONDE VAYAS TU OBJETO MÁGICO, TU ARTE, TE PERMITE COMUNICAR AUNQUE NO HABLES EL MISMO IDIOMA, ES **COMO UN HILO QUE NOS UNE**

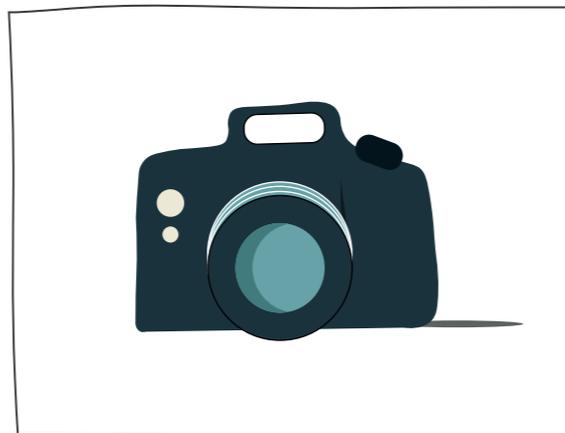
AQUEL DÍA, EN EL
FESTIVAL DE SOMIEDO,
SE ESCUCHARON
HISTORIAS.

SE MODELÓ EL
BARRO.

SE HICIERON
FOTOS.

También cantaron, bailaron, dibujaron...
todo el mundo disfrutó de la magia del arte.

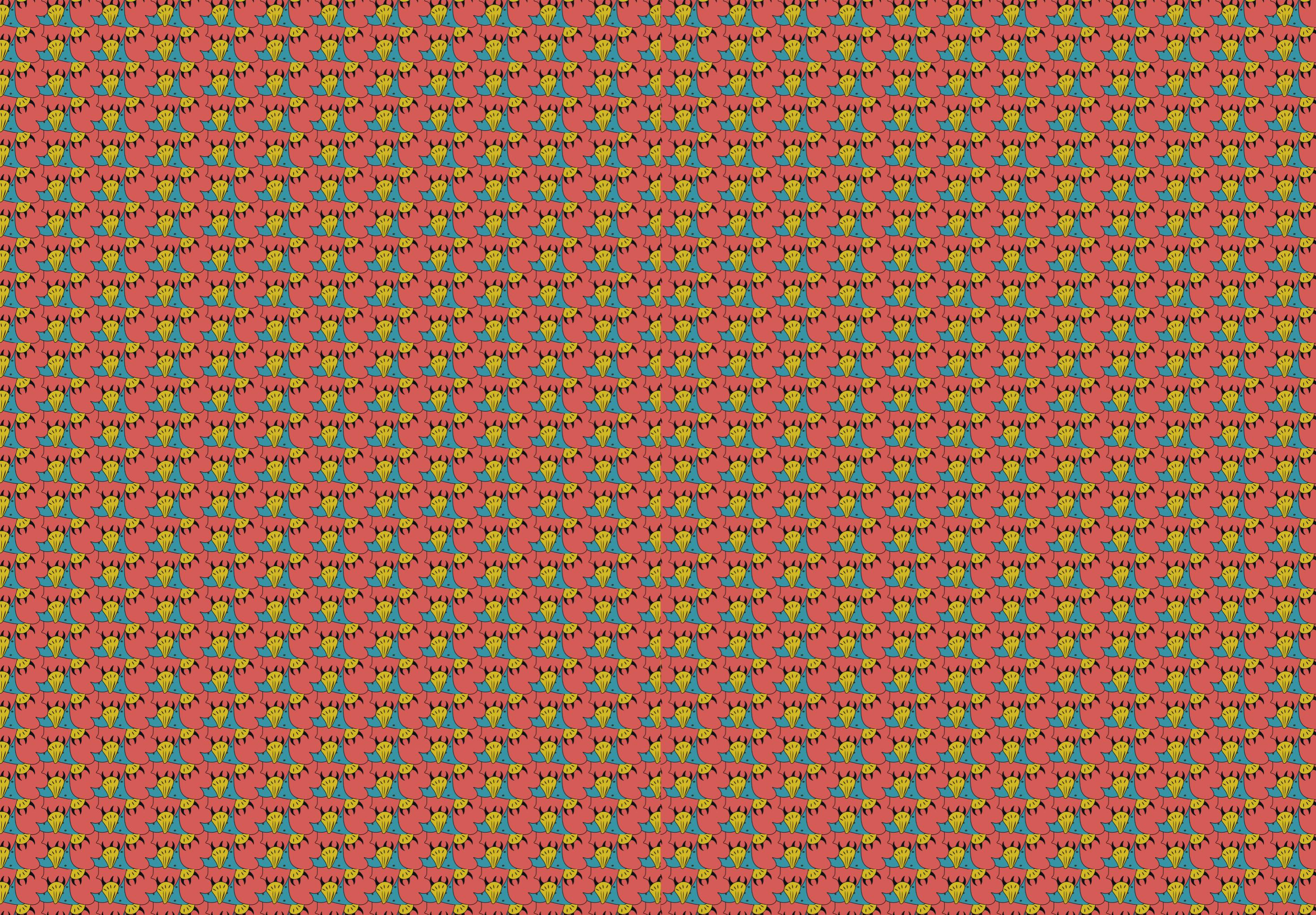

¿ME PROMETÉIS
QUE NUNCA
DEJARÉIS DE JUGAR
Y CREAR CON
VUESTROS OBJETOS
MÁGICOS?

¡HASTA PRONTO ARTISTAS!

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

En esta segunda parte del viaje de Afrotopía, nuestra protagonista, se traslada a Asturias acompañada de tres artistas africanas: **Remei Sipi, Reinata Sadimba y Joana Choumali.**

El objetivo de este nuevo viaje **es mostrar**, especialmente a las niñas y niños de infantil y primaria, **el poder del arte.**

El relato muestra esta capacidad de transformación a través del objeto mágico: el elemento artístico que nos permite crear. Y que está al alcance de cualquier persona desde pequeña. Darse cuenta de su capacidad, reconocer al artista que cada quien tenemos en nuestro interior, descubriendo con qué lenguajes artísticos o expresivos nos sentimos más a gusto, es una de las intenciones de esta propuesta.

Relacionamos la idea de magia con el arte a través de la capacidad que este tiene de transformar unas cosas en otras, de generar algo nuevo, de sacar lo que llevamos dentro. ¿Por qué se convierte un grupo de palabras en un cuento? ¿Y un poco de tierra y agua en una escultura que cuenta tu experiencia? ¿Cómo es que un hilo consigue crear una imagen que antes no existía o mostrar algo que no se podía ver?

También este material pretende constatar que **el arte es un idioma universal.** Que, excepto en el caso de aquel que usa la palabra, trasciende fronteras y nos facilita la comunicación directa con otras culturas. En este caso, nos conecta con la africana. Y, dentro de ella, con aquella que crean las mujeres, centrales siempre en las historias de Afrotopía.

Este es el hilo que nos une y que, con la excusa del trabajo artístico de Joana Choumali, recorre toda la historia para terminar enredándonos a todas las personas, todos los continentes, todas las artes: **El hilo mágico del arte.**

REMEI SIPI

“MIRAR VIENDO” A LAS MUJERES AFRICANAS

Sus conferencias colocan a Guinea Ecuatorial y a las mujeres africanas en el mapa. ¿Quién ha estado en mi país?, pregunta, ¿cuántas escritoras africanas conocéis? Casi siempre la respuesta es el silencio.

Nacida en el pueblo guineano de Rebola en 1952, Remei vive en Cataluña desde los 16 años. Escritora, editora y activista, su presencia en todo tipo de entidades e instituciones vinculadas con África, las migraciones y las mujeres, ha sido constante desde entonces.

“Tendremos que aprender desde Occidente a mirar ‘viendo’ esa África que tanto nos entusiasma en la literatura y en los relatos ancestrales”, nos dice. Ir más allá de los estereotipos, tan arraigados, que tenemos sobre el continente.

Entusiasta e incansable, ha creado la editorial Mey, donde publica literatura africana en castellano, especialmente aquella escrita por mujeres. Sabe que contar las cosas, escribirlas, contribuye a hacer memoria, a recuperar saberes. Le da tanta importancia que ha dedicado gran parte de su vida a ello.

Tía Remei, como la llama su gente, puede generar mucha curiosidad en las y los pequeños. Partiendo de su personaje en el relato de Afrotopía, sugerimos algunas ideas para el profesorado y las familias que quieran profundizar en esta historia de la mano de la escritora ecuatoguineana.

Nuestra escritora, como tantas personas procedentes de África, dejó su lugar de origen y vive en Cataluña. Esto nos brinda la oportunidad para **abordar las migraciones**: los motivos, las condiciones, las diferentes historias de personas que han salido de sus países y han venido al nuestro. También la de quienes han partido desde aquí.

Su vida es una invitación a escuchar cuentos y contarlos. **Inventar relatos, leer aquellos que son tradicionales de cada zona o buscar cuentos africanos** pueden ser algunas de las posibilidades. Cuando ya tengan edad para ello, dejar por escrito algún relato oral, para que perdure, incluso para recordarlo cuando sean mayores, puede ser otra.

El vínculo con personas migrantes mucho más cercanas a los niños y niñas (las conozcan previamente o no) abre también muchas posibilidades de acercarse a este fenómeno desde lo concreto del relato individual, mucho más potente a estas edades que cualquier análisis general que les podamos trasladar. Especialmente interesante será, también, conocer las historias de las niñas y niños migrantes que haya en cada aula. Conectar su experiencia con la de Remei Sipi, les dará protagonismo y otorgará valor a su historia.

También nos podemos enfocar en los **cuentos tradicionales** como lugares de saber, como manera de conocer tanto la cultura africana como la propia. Aunque a veces algunos de estos cuentos, en cualquier cultura, nos sorprendan al plantear cuestiones en las que la sociedad ha podido avanzar, acercarnos a ellos desde una mirada crítica será también un interesante ejercicio educativo. Preguntar, investigar, conocer, reescribirlos, son algunas de las maneras de abordarlos.

ii TUEA-M OBARY !!

El **bubi** es su lengua materna, que habla junto con el castellano y el catalán. Además de practicar el saludo en bubi que incluye el relato y observar la belleza de las diferencias entre los idiomas y la riqueza cultural que suponen, esta cuestión puede servir para **ahondar en lenguas propias, quizás minoritarias y/o en desuso**.

Remei explicita que eran fundamentalmente las abuelas, en un concepto que trasciende el vínculo familiar, quienes contaban los cuentos cuando ella era pequeña. **Esa mirada y ese reconocimiento a las abuelas puede ser trasladado al aula o a la casa**: que hablen con las suyas, que les cuenten historias. O que pregunten sobre ellas al resto de su familia en el caso de que ya no estén.

Remei enfoca su trabajo en las mujeres. En ese mirar “viendo” África, observar con detenimiento cómo el continente se cuenta a sí mismo (la filosofía de Afrotopía), podemos **conocer a otras escritoras o artistas africanas**. Remei Sipi tiene varias conferencias en internet donde nos regala un montón de nombres. Podéis buscar esta información también en alguno de sus numerosos libros como **«Mujeres africanas. Más allá del tópico de la jovialidad»**

REINATA SADIMBA

DECIR CON ARCILLA

Las mujeres Maconde, como ella, aprenden a cocer el barro desde pequeñas para crear objetos de uso cotidiano. Ágil y rápida con la arcilla, Reinata pronto añadió a la utilidad, una estética y un contenido simbólico que se salía de lo esperado y entendible entonces en su contexto.

Comprometida con la independencia de su país, Mozambique, la cruenta guerra civil posterior a su consecución la impulsa a migrar a Tanzania. Con 40 años y solo un hijo superviviente de los 8 que parió, en 1985 se traslada de su Mueda natal a Dar es Salaam. Allí su arte adquiere un carácter completamente original y empieza a exponer.

Seres con dos cabezas, mujeres con varios senos, ollas con bocas y piernas, serpientes, criaturas agarradas a sus madres, figuras con rostros escarificados (como el de la propia artista)... son algunas de las formas que, inspiradas en la cultura Maconde, pero pasadas por el tamiz de su creatividad y experiencia vital, conforman un universo completamente único y reconocible.

Desde los noventa Reinata Sadimba vive en Maputo, trabajando en un taller instalado en el Museo de Historia Natural. Esta ceramista, que logró “decir con arcilla lo que no podía decir de otra manera”, es hoy reconocida y valorada en todo el mundo.

Tal y como la ha ilustrado Joly Navarro, **Reinata Sadimba** es una mujer arcilla, que ha sabido moldear una vida de gran dureza y dedicarse a su pasión: la cerámica. Son muchos los elementos inspiradores, en su vida y en su obra, para la práctica educativa.

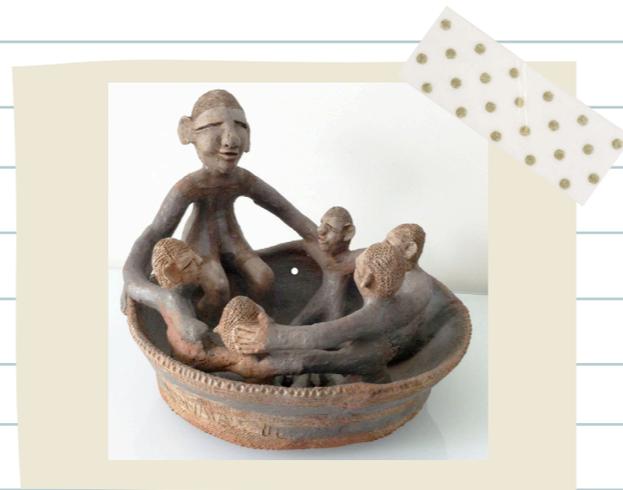

Reinata crea algo nuevo, superando la tradición en la que había crecido. **Partir de un arte más conocido como puede ser el dibujo realista y transgredirlo**, pasar a experimentar el dibujo de otra manera, por ejemplo, desde la abstracción, es otra forma de seguir desarrollando la imaginación siguiendo la estela de la artista mozambiqueña.

La primera invitación que nos hace Reinata Sadimba es la de **usar las manos para crear. No solo el barro sino también la plastilina, la pasta de papel u otros materiales moldeables nos permiten un ejercicio abierto a la imaginación.** Generar una figura que responda a cómo estoy en un momento dado, qué deseo, qué temo... son muchas las indicaciones que podemos dar (o no dar ninguna) para el trabajo del moldeado. Las maravillosas piezas de Reinata nos pueden inspirar.

La cerámica es un arte tradicional en muchos lugares del mundo. Es el caso de Asturias, donde se desarrolla el relato de Afrotopía. **Conocer las tradiciones locales nos permitirá acercarnos a la propia cultura y, desde ella, a otras que se manifiestan en el mismo lenguaje.** Este es el hilo que nos conecta más allá de los idiomas, de las palabras. Claramente el poder de comunicación que nos regala el arte. La cerámica es un ámbito privilegiado para hacernos conscientes.

Nuestra artista expresa sus emociones a través del barro. Cuenta, de alguna manera, su vida, lo que le preocupa. Es su manera de expresar. Esta reflexión es una de las que propone claramente el relato: todas las personas podemos crear, tenemos esa capacidad. Y la magia para hacerlo está dentro de cada quien. **Investigar en diferentes lenguajes artísticos permitirá a las y los pequeños ir descubriendo con cuáles se sienten más a gusto.** Encontrar su objeto mágico, indagar en las habilidades, gustos y elecciones creativas de cada niña y cada niño. Ser conscientes, sin que eso les limite al acercamiento a otras artes, de cuáles les gustan más (el número de objetos mágicos puede ser infinito) y de lo que eso supone y supondrá en sus vidas.

Dedicadle un tiempo de calidad a observar sus obras (en internet podéis encontrar muchas más). Las piezas de cerámica de Reinata Sadimba provocan preguntas ¿qué es eso? ¿qué habrá querido contar la artista? ¿qué me sugiere a mí? Contemplar alguna de estas esculturas y hacernos preguntas para tratar de entenderla o para dejar volar nuestra imaginación a partir de sus creaciones, puede ser un interesante ejercicio para favorecer la curiosidad, la creatividad y la capacidad de observación.

JOANA CHOUMALI

COSER COMO ACTO DE ESPERANZA

La resiliencia y la belleza de los pueblos de África protagonizan sus fotografías. En ocasiones, cose a mano las imágenes impresas y el resultado de añadir hilo al papel multiplica las sensaciones y significados.

Nacida en Costa de Marfil en 1974, a esta observadora curiosa y atenta de la realidad, le apasiona la fotografía y trata de hacerla con honestidad y sencillez. Le interesa la identidad, la memoria, profundizar en la cultura africana y contarla a través de sus imponentes retratos y escenas callejeras.

En su premiada serie Todo irá bien documenta el ambiente de los días siguientes a un brutal atentado en una zona muy tranquila de su país. Con su teléfono, para no interrumpir con la cámara, fotografía a las personas que caminan pensativas, aún impactadas. Y con el bordado posterior muestra el imaginario recorrido de sus pensamientos y emociones.

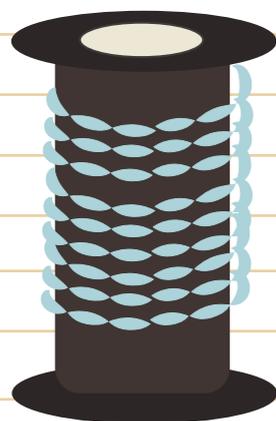
Joana Choumali piensa que el arte ayuda a conectar con la esperanza. Que mostrar con dignidad y belleza la realidad, especialmente en sus facetas más duras, cura y alivia. Y, con esa intención, crea.

La más joven de nuestras artistas, **Joana Choumali**, aporta a la historia de Afrotopía una enorme capacidad de observación de la realidad. Su manera de representar plásticamente aquello que no se ve con los ojos: las emociones, los pensamientos... , junto con el uso de la fotografía y la costura, abre un mundo de posibilidades artísticas para abordar desde lo educativo.

Desde los 2-3 años, las niñas y niños empiezan a mostrar curiosidad y ganas de darle al clic de una cámara. De manera sencilla, siempre con un acompañamiento adulto, pueden empezar a hacerlo, dejándoles libertad para elegir motivo o proponiéndoles juegos (busca tal color o forma, por ejemplo) para ayudarle a encontrarlo. Otra opción para lograr un primer y bonito acercamiento a este arte, es que traigan fotos impresas de su casa, con las que podemos crear una especie de **álbum o diario que refleje su mundo más cercano.**

De nuevo encontramos una tradición que trasciende fronteras: **el trabajo textil**. Al igual que con la cerámica o los cuentos, investigar en las propias tradiciones de nuestros lugares de origen permitirá volver al hilo del arte, a esa comunicación más allá de las fronteras. **Encontrar lugares comunes con culturas lejanas y diversas.**

A rededor de los 6 años de edad, podemos invitarles a **bordar con un bastidor**. Será igual que dibujar pero en esta ocasión sobre tela y con hilo y aguja. Desde un autorretrato hasta un dibujo abstracto, en internet podéis encontrar páginas donde explican cómo hacerlo. ¡Les va a encantar!

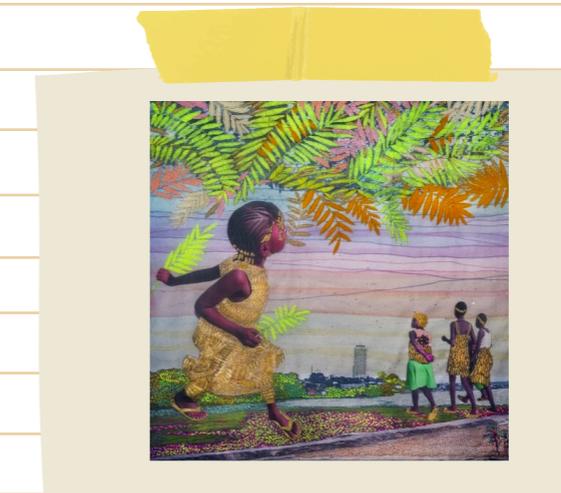
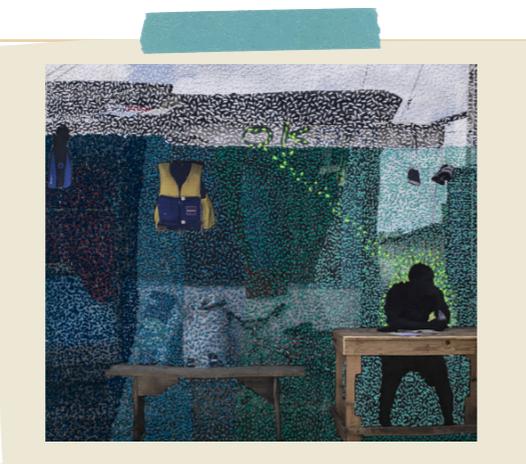
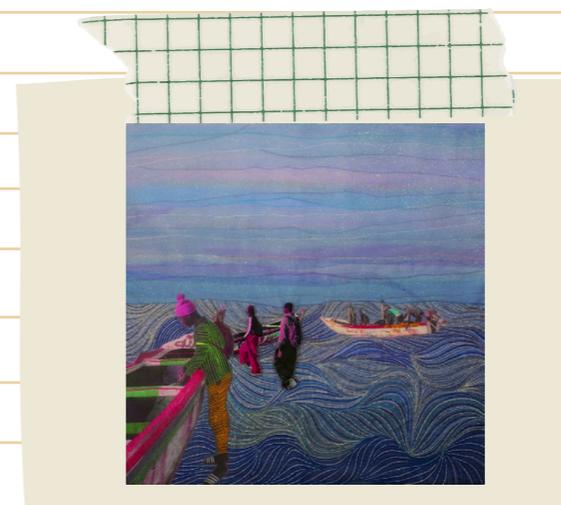
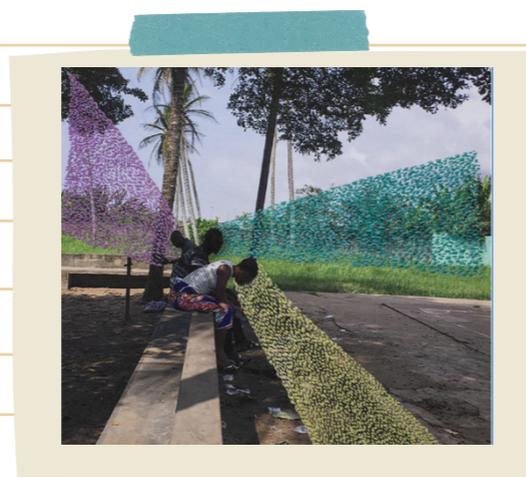

Habitualmente en manos de las mujeres, los tejidos, el bordado, la costura... no han tenido históricamente el reconocimiento como verdaderas artes, sino como trabajos menores o artesanos. En la actualidad, y gracias en gran medida a las teóricas feministas del mundo del arte que han cuestionado la interesada e injusta **división entre arte y artesanía**, estas creaciones van adquiriendo mayor visibilidad y consideración como importantes aportes a la cultura. Acercarnos a este arte desde estas premisas puede abrirles un mundo.

Joana emplea el arte para mostrar su cultura. Cuenta la artista que, cuando murió su abuela, se dio cuenta de que con ella se había ido parte de su historia, que en gran medida desconocía pues ni hablaban el mismo idioma ni sus experiencias vitales tenían demasiado en común. Joana decidió entonces documentar la realidad, con la intención de que esto no volviera a suceder. De nuevo, como con Remei Sipi, Joana invita a que el arte cuente, relate. Que las niñas y niños pregunten a sus mayores, que muestren las historias de su familia, las que les han contado o que pueden preguntar en este momento. Narrar su historia, desde las fotos o el bordado, pero también desde cualquier otro lenguaje artístico o expresivo, les ayudará a experimentar como el arte puede servir para afianzar los recuerdos y honrar la memoria.

Joana Choumali, en ocasiones, fotografía y cose sus imágenes para acompañar en lo difícil. Quiere contar la realidad de forma bonita, aunque a veces sea dura, para sentirse mejor y para que la gente también encuentre esperanza y alivio. Esta perspectiva del arte puede ayudar a las niñas y niños a expresar cuestiones complicadas, a abordar problemas o tensiones, a aprender que, con los lenguajes artísticos, pueden tener vías de sentirse mejor, de hacer algo cuando las emociones de todo tipo les embarguen. También cuando determinadas ideas les rondan por la cabeza. Podéis encontrar imágenes inspiradoras para este ejercicio en su serie **Ça va aller**, una expresión típica de Costa de Marfil que significa “Todo va a ir bien”.

Para realizar la serie **Alba’hian**, que en lengua agni (del grupo akan) significa la primera luz del día, la artista se levanta a las 5.00 A.M. Toma fotos a primera hora del día, captando así la energía de la mañana, la luz que inaugura cada día. Y esas sensaciones que provoca el amanecer las dibuja después con aguja e hilo. La magia de representar algo que no se ve, no solo emociones como en el ejercicio anterior, sino también otros aspectos como la luz, es nuestra última propuesta para ahondar en el trabajo artístico de Joana Choumali y su capacidad de observar la realidad con detenimiento y luego representarla. Conocer su obra (imágenes más abajo) y, con su inspiración, hacer creaciones propias donde reflejar lo invisible es nuestra invitación final.

Mirada violeta

Afrotopía tiene incorporada la mirada violeta, algo que le permite ampliar su perspectiva. El color remite al feminismo, que nos ha mostrado cómo mucha parte de la historia, especialmente la de las mujeres, no ha sido contada en toda su dimensión y desde las voces de las protagonistas. El reconocimiento de esta injusticia, junto con la necesidad y el deseo de conocer más y mejor las experiencias de las mujeres, están en la base de todos los viajes que emprende Afrotopía.

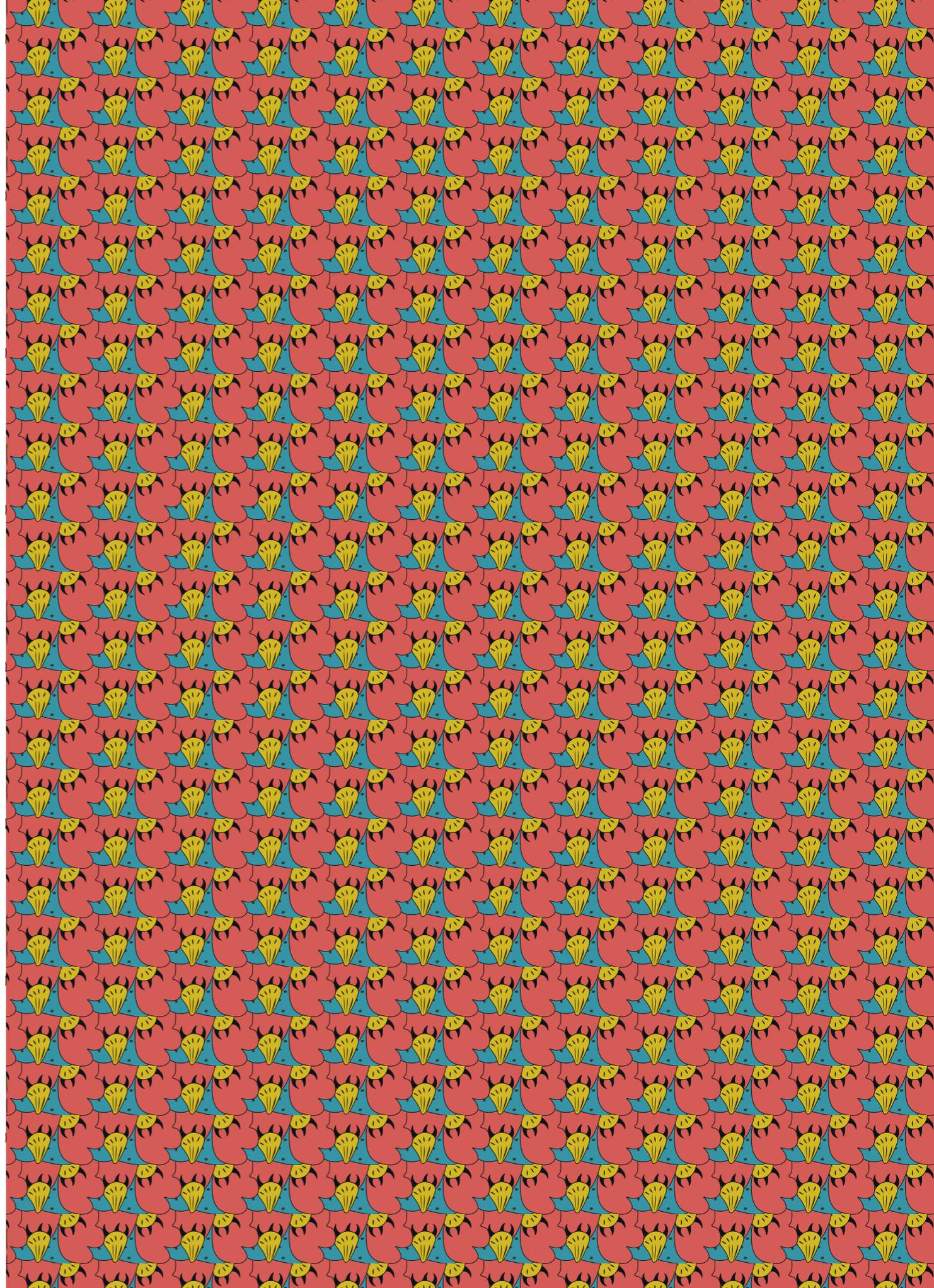
Afrotopía

Afrotopía es un término acuñado por el escritor y economista senegalés Felwine Sarr, quién insiste en que África no tiene que alcanzar a nadie, no tiene que imitar a nadie. Necesita lograr su descolonización a través de un encuentro fecundo consigo misma. A esto contribuyen muchas personas a través de experiencias artísticas como la música, la poesía, las artes visuales o la literatura. Ese es el punto de partida de “Afrotopía y el hilo mágico del arte” como lo fue de “El viaje de Afrotopía” y es la razón por la que son artistas quienes la protagonizan.

Matumaini

Por los derechos de la infancia

AFROTOPIA CONTINÚA SU VIAJE.

ESTA VEZ LLEGA A **ASTURIAS** PARA PRESENTARNOS
A **TRES ARTISTAS DE GUINEA ECUATORIAL,**
MOZAMBIQUE Y COSTA DE MARFIL.

**TODAS ELLAS HAN VENIDO HASTA EL FESTIVAL
DE CUENTOS, TIBLEUS, PARA HABLARNOS DE UNOS
OBJETOS MÁGICOS QUE AYUDAN A MIRAR LA
REALIDAD DE UNA FORMA CREATIVA.**

¿TE UNES AL VIAJE CON AFROTOPIA?
QUIZÁ TÚ TAMBIÉN DESCUBRAS UN OBJETO MÁGICO.

