

Catarina Simao. Fuera de campo – archivo de cine
de Mozambique

[23 de Febrero - 3 de Junio de 2012]

PRESENTACIÓN DE LA ARTISTA CATARINA SIMÃO EN EL LABORATORIO INTR:MUROS

Fecha: Viernes 24 de febrero

Hora: 21:00 h.

Lugar: Laboratorio Intr:muros. C/ Aniceto Sáenz, 2. Sevilla

La artista portuguesa Catarina Simão, de la que se expone en el CAAC su proyecto [Fuera de campo - archivo de cine de Mozambique](#), donde se intenta alinear las narrativas de diferentes formas de condición post-colonial desde la premisa de que sólo a partir de la acumulación puede iniciarse una nueva topología de la imagen, estará el viernes 24 de febrero en el [Laboratorio Intr:muros](#), un espacio cultural que se encuentra en el barrio de la Macarena de Sevilla.

Más información:

· www.caac.es/programa/simao12/frame.htm

CATARINA SIMÃO. FUERA DE CAMPO - ARCHIVO DE CINE DE MOZAMBIQUE

Fecha: 23 de febrero - 3 de junio 2012

Sesión expositiva *Acumulaciones de memoria*

Desde el inicio de los años 60 el cine mozambiqueño fue utilizado simultáneamente como testimonio y partícipe de la historia de su independencia. Este país, desintegrado por el colonialismo portugués, buscó un modelo de producción de cine nacional que creara la nueva imagen de la Nación. Así, una gran parte de las películas del Archivo de Cine de Mozambique contienen imágenes determinadas por esta estrategia oficial: escenificar una ideología unificadora y revolucionaria para el país, denunciar amenazas imperialistas y conflictos armados, para al mismo tiempo consolidar medidas sociales y económicas. Un cine que describiendo un proceso al mismo nivel que lo hace operar, fue capaz también de prever su construcción como archivo de poder. ¿Cómo abordar la evidencia operativa de este archivo?

El trabajo de *Fuera de campo* consiste en alinear las narrativas de diferentes formas de condición post-colonial: desde la ideología de la Guerra Fría, que produjo una colección de películas revolucionarias pasando por el capitalismo global que busca ahora su preservación, hasta su propuesta situacional como fragmento de una investigación personal. Sólo a partir de la acumulación puede iniciarse una nueva topología de la imagen: la que emerge del equilibrio creado como respuesta al inevitable fracaso de la recuperación de una versión unívoca de los hechos. Aquí se intenta otra cosa distinta a mostrar las actas históricas del cine de propaganda socialista en Mozambique. Se trata, a partir de este fracaso inicial, de evocar una nueva forma de socialismo, la que resulta del montaje de diferentes propuestas de lo real en un mismo plano de comienzo. Una fórmula que rechaza la resolución de conflictos y se abre a las paradojas convocadas por la memoria codificada a través de las imágenes.

Catarina Simão (1972) vive en Lisboa. Es arquitecta, artista e investigadora. En 2009 inició el proyecto en curso, *Fuera de campo - archivo de cine de Mozambique*. Desde entonces, el proyecto ha sido presentado en instituciones artísticas y seminarios en Lisboa, Oporto, Maputo, Viena, Londres, París, Barcelona, Ámsterdam y Murcia.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

Presentación de la artista Catarina Simão en el Laboratorio Intr:muros

Fecha: Viernes 24 de febrero

Hora: 21:00 h.

Lugar: Laboratorio Intr:muros. C/ Aniceto Sáenz, 2. Sevilla

NOTA DE PRENSA

- Exposición

SESIÓN EXPOSITIVA: ACUMULACIONES DE MEMORIA

- **Exposición: "CATARINA SIMÃO. FUERA DE CAMPO - ARCHIVO DE CINE DE MOZAMBIQUE"**
 - **Artistas:** Catarina Simão.
 - **Inauguración:** 23 de febrero de 2012 a las 20,00 horas.
 - **Fecha: del 23 de febrero al 3 de junio de 2012**
 - **Producción:** Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
-

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada "Fuera de Campo- Archivo de cine de Mozambique" de la artista Catarina Simão. (Lisboa. Portugal. 1972). Arquitecta e investigadora, independiente en el campo del arte, Catarina Simão inició su investigación en el arte y la política en Barcelona, donde dirigió la Fundación 30Km/s. Su interés principal es el estudio de las transformaciones políticas en la imagen.

Desde el inicio de los años 60 el cine mozambiqueño fue utilizado simultáneamente como testimonio y partícipe de la historia de su independencia. Este país, desintegrado por el colonialismo portugués, buscó un modelo de producción de cine nacional que creara la nueva imagen de la Nación. Así, una gran parte de las películas del Archivo de Cine de Mozambique contienen imágenes determinadas por esta estrategia oficial: escenificar una ideología unificadora y revolucionaria para el país, denunciar amenazas imperialistas y conflictos armados, para al mismo tiempo consolidar medidas sociales y económicas. Un cine que describiendo un proceso al mismo nivel que lo hace operar, fue capaz también de prever su construcción como archivo de poder.

El archivo objeto de la investigación de Catarina Simão fue fundado poco después de que Mozambique se independizara de Portugal, en 1975. El archivo contiene películas de propaganda socialista de la década de los setenta y principios de los ochenta, ya que el nuevo Gobierno consideraba el cine una potente herramienta para luchar contra el imperialismo. Al desplegar una cadena de relaciones entre las películas y la interferencia de otros países en su producción, financiación y organización, Simão recontextualiza políticamente las cintas. La artista plantea interrogantes acerca de la representación en estas imágenes, en el seno de una cultura con un legado colonial.

El trabajo *Fuera de campo* consiste en alinear las narrativas de diferentes formas de condición post-colonial: desde la ideología de la Guerra Fría, que produjo una colección de películas revolucionarias pasando por el capitalismo global que busca ahora su preservación, hasta su propuesta situacional como fragmento de una investigación personal. Sólo a partir de la acumulación puede iniciarse una nueva topología de la imagen: la que emerge del equilibrio creado como respuesta al inevitable fracaso de la recuperación de una versión unívoca de los hechos. Aquí se intenta otra cosa distinta a mostrar las actas históricas del cine de propaganda socialista en Mozambique. Se trata, a partir de este fracaso inicial, de evocar una nueva forma de socialismo, la que resulta del montaje de diferentes propuestas de lo real en un mismo plano de comienzo. Una fórmula que rechaza la resolución de conflictos y se abre a las paradojas convocadas por la memoria codificada a través de las imágenes.

Actividades

Presentación de la artista Catarina Simão en el Laboratorio Intr:muros

Fecha: Viernes 24 de febrero

Hora: 21:00 h.

Lugar: Laboratorio Intr:muros. C/ Aniceto Sáenz, 2. Sevilla

Catarina Simão. *Fuera de Campo - Archivo de Cine de Mozambique.* Documentation Room 3- Carpe Diem arte e Pesquisa. Lisboa, 2011.

Catarina Simão. *Fuera de Campo - Archivo de Cine de Mozambique.* A FESTA- 10 anos depois, fotograma 1.

Datos del CAAC

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas

Entradas por: Avda. Américo Vespucio, 2 | Camino de los Descubrimientos, s/n.

41092 Sevilla

Tel.: (34) 955 03 70 70

Fax: (34) 955 03 70 52

E-mail: prensa.caac@juntadeandalucia.es

Horario

Martes a sábado de 11,00 a 21,00 horas.

Domingos: de 11,00 a 21,00 horas.

Lunes: cerrado.

Festivos: consultar con el centro.

Días y horas de entrada gratuita:

Martes a viernes de 19,00 a 21,00 horas.

Sábados: de 11,00 a 21,00 horas.

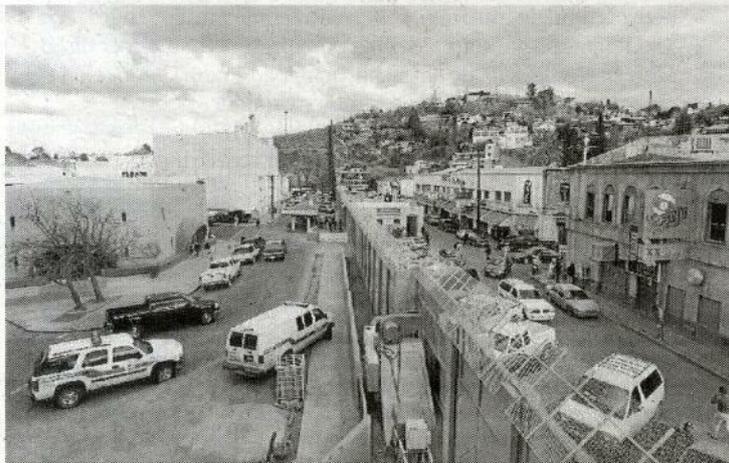

Salir con arte

Por **Marta F. Navarro**
agenda@diariodesevilla.es

Catarina Simao y Maryam Jafri, reflexión en torno al colonialismo

Una fotografía realizada por la artista Maryam Jafri.

D. S.

CAAC

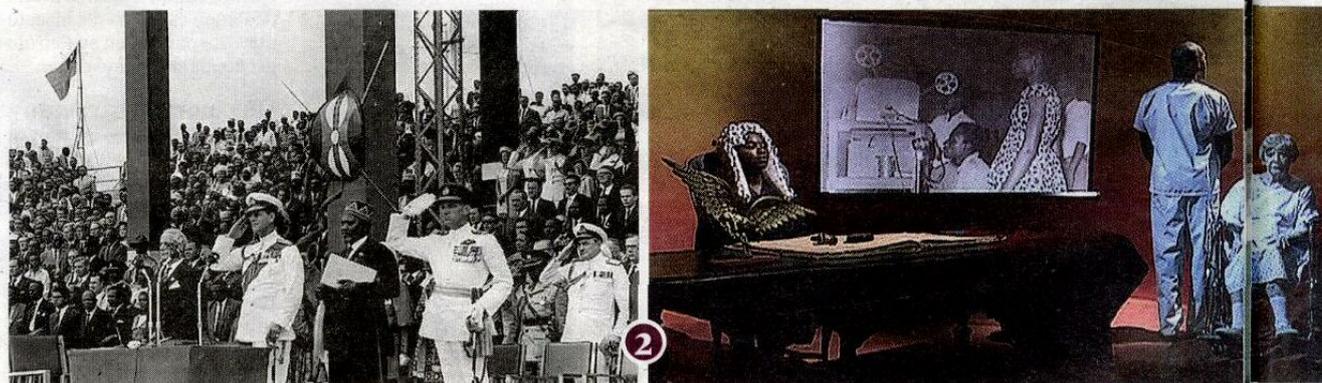
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo completa la sesión expositiva Acumulación de memoria inaugurando hoy dos exposiciones: *Catarina Simao. Fuera de campo-archivo de cine de Mozambique* y *Maryam Jafri. Sombras coloniales*, dos miradas en femenino al fenómeno del colonialismo.

Por un lado, Catarina Simao es una investigadora que se dedica al estudio de las transformaciones políticas en la imagen. En el año 2009 inició el proyecto en curso *Fuera de campo-archivo de cine de Mozambique*, donde recupera gran parte de las películas de este país que desde

los años 60, fue clave en la historia de su independencia. La artista ofrecerá mañana una presentación de su obra en Laboratorio Intr:muros, (21:00. C/ Aniceto Sáenz, 2.).

Por otro lado, *Sombras Coloniales* es una muestra multidisciplinar de fotografías, pósters y vídeos con la que Maryam Jafri refleja su preocupación y reflexión sobre las consecuencias de la colonización europeas y su repercusión en la actualidad. Hoy, la artista presentará su trabajo en la Facultad de Bellas Artes, con un debate (18:00).

● Avda. Américo Vespucio, 2. Inauguración, hoy. De martes a sábado, de 11:00 a 21:00. Domingos, de 11:00 a 15:00.

IMÁGENES DEL PODER

Los proyectos sobre los procesos descolonizadores de M. Jafri y Catarina Simao se unen al de Rafael Agredano en la serie sobre la memoria del CAAC (Sevilla)

La sesión expositiva «Acumulaciones de memoria» ha tenido su antesala en la revisión que ha comisionado Esther Regueira sobre el ingente, vasto, multidisciplinar y sorprendente universo creativo de Rafael Agredano (1955), uno de los artistas más injustamente desconocidos y originales del panorama español de los últimos treinta años, en una muestra que recorre los hitos más importantes de su trayectoria y da cuenta de su activismo crítico-político.

En un orden distinto, la se-

sión se ha visto reforzada con las recientes inauguraciones de Maryam Jafri (Pakistán, 1972) y Catarina Simao (Portugal, 1972). Ambas investigaciones documentales -como tal hay que entender sus proyectos-, giran en torno a la iconografía del poder -discurso que trasciende territorios, nacionalidades y periodos históricos- y la memoria colectiva que fue generada por los procesos de descolonización.

Las naciones, como las narraciones, pierden sus orígenes en los mitos del tiempo y solo vuelven sus horizontes plenamente reales en el ojo

de la mente, nos advierte el teórico indio del postcolonialismo Homi Bhabha. Hoy podemos afirmar que los modelos de enfrentamiento con la «verdad» histórica de colonizadores y colonizados están igualmente plagados de falsos mitos y lugares comunes.

Falsos mitos

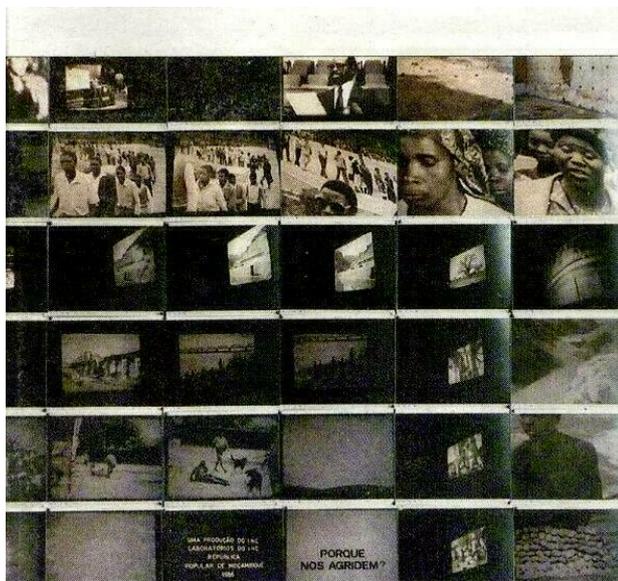
Gran parte del discurso político postcolonial ha caído en las mismas trampas que su antecesor, viviendo constante y paradójicamente en la conflictiva ambivalencia de odiar el discurso occidental y tratar de imitarlo, de desembarazar-

se de los estereotipos con los que juzgaron a sus pueblos aplicando esas mismas fórmulas a las antiguas metrópolis de las que dependieron.

Las mismas palabras

Con resuelta madurez, Maryam Jafri plantea una propuesta coherente, centrada en la ambivalencia y globalidad de las iconografías discursivas de escenificación política. En los más de 15 collages que conforman *Sítio de Khartoum, 1884*, la artista recontextualiza imágenes de la guerra de Irak al ser acompañadas por textos extraídos de diarios anglosajones referidos a otros episodios bélicos de los siglos XIX y XX. Resulta sorprendente, la adaptabilidad del discurso y la versatilidad maniquea de argumentos y justificaciones.

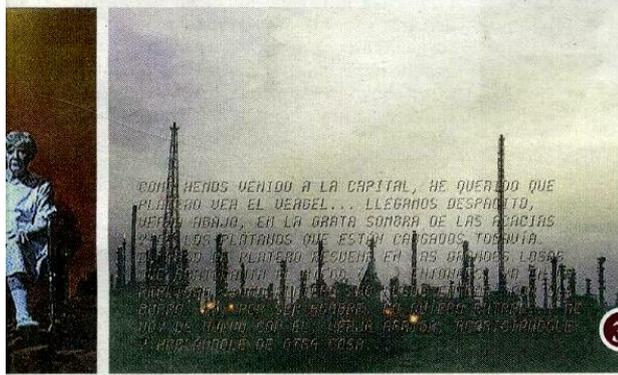
Interesante también es la plasmación plástica de la investigación. En una de las obras de mayor interés, *Independence Day 1936-1967*, establece un parangón estructurado en base a una seriación de imágenes fotográficas, organizadas a modo de escultura bidimensional que revela distintas posibilidades de interrelación. Rescatadas de diversos archivos, Jafri muestra las concomitancias iconográficas y simbólicas entre los distintos procesos descolonizados.

1. Montaje del proyecto de C. Simao
2. Dos obras de «Sombras coloniales», de M. Jafri
3. «Escenas pastorales del sur...», de R. Agredano

res, organizando los registros en campos consecutivos, con independencia de que correspondan a los procesos de independencia de India, Kenia, Indonesia, Tanzania, Siria...

La formación literaria y filológica de Maryam Jafri emerge en dos videoocreaciones donde la producción crece y la narración se envuelve de un atractivo sentido poético y onírico. Mientras *Staged Archive* (2008) plantea un espectral juicio al colonialismo, la magnífica *Muerte entre amigos* (2010), basada en la figura de Zahir Mohammad Babur, fundador del Imperio Mogol de La India y autor de una de las primeras memorias autobiográficas de la Historia, rescata los pasajes ocultos, escatológicos, sexuales, censurados, de una narración muy conocida en la cultura musulmana.

GABRIEL SCHMITZ

CON LO HUMANO

Catálogo disponible en www.galeriarayuela.com

Hasta el 31 de marzo.

Galería Rayuela
Claudio Coello 19
28001, Madrid

Tlf.: 91 577 06 48

Horario:
Lunes a Viernes: de
11 a 14 h. y de 17 a
20:30 h.
Sábado: de 11 a 14 h.

Interferencias

El caso de la artista y arquitecta lusa Catarina Simao es diametralmente opuesto. A partir de la investigación en el Archivo de Cine de Mozambique, creado tras la independencia de Portugal como motor propagandístico contra el imperialismo y el capitalismo y como medio de difusión de un nuevo ideario nacional y socialista, la creadora afincada en Barcelona establece un proceso que desentraña las relaciones e interferencias que las producciones encubren. Sin embargo, los asociogramas resultantes, que tejen cadenas de filiaciones sorprendentes, resultan áridos, esquemáticos, fríos. El resultado, acumulativo y fragmentario, debe ser entendido en forma de laboratorio abierto, interesante y revelador desde un punto de vista histórico, sociológico o político, algo más débil desde su concepción artística.

I. DE LA TORRE AMERIGHI

MARYAM JAFRI SOMBRAS COLONIALES ★★★★★ Hasta el 17 de junio **CATARINA SIMAO FUERA DE CAMPO. ARCHIVO DE CINE DE MOZAMBIQUE ★★★★★** Hasta el 3 de junio **RAFAEL AGREDANO PRÓLOGOS ★★★★★** Comisaria: Esther Regueira. Hasta el 13 de mayo. CAAC. Sevilla. Avenida Américo Vespucio, 2

Cultura y Ocio

ARTE

Juan Bosco Díaz-Urmeneta

Materiales para la memoria

La lisboeta Catarina Simão exhibe en el CAAC un conjunto de material cinematográfico sobre Mozambique que invita a reflexionar sobre el colonialismo y la liberación

FUERA DE CAMPO

Catarina Simão. Archivo de cine de Mozambique. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, América Vespucio, 2. Isla de la Cartuja. Sevilla. Hasta el 3 de junio.

¿Cómo recuperar la memoria de un país convirtiéndola en historia? ¿Cómo hacerlo respetando las diversas opiniones, creencias y culturas para que propicie la solidaridad entre los habitantes y ofrezca elementos para una identidad compartida? ¿Cómo lograr que tal identidad no sea excluyente?

Problemas tan difíciles de resolver se complican aún más en el caso de las antiguas colonias. Las potencias colonizadoras, en el mejor de los casos, se esforzaron en incorporar a la cultura europea a la población del territorio, ignorando su diversidad y reservándose en exclusiva la capacidad de decisión. Otras metrópolis, que al principio sólo crearon puestos comerciales, limitándose a relegar al interior a la población autóctona y mantener con ella alianzas de conveniencia, después, queriendo controlar política y económicamente todo el territorio, recurrieron a la violencia y la justificaron como acción civilizadora frente a la barbarie.

La cultura del nuevo país debe afrontar, pues, una complicada tarea. Apenas cabe hacerla desde fuera de esa comunidad ni tampoco sin incorporarse a una praxis cultural comprometida. Puede ha-

Imagen de la sala del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo donde se exhibe el diverso conjunto 'Fuera de campo'.

ber sin embargo un compromiso de otro tipo: recuperar y proporcionar materiales que puedan ayudar a quienes se emplean en ese esfuerzo. Éste es el proyecto de Catarina Simão (Lisboa, 1972). Ha rastreado lugares muy diversos hasta recuperar, restaurar y reunir materiales cinematográficos relacionados con Mozambique. Su trabajo, fecundo sin duda para los propios mozambiqueños, es un material que despierta la reflexión sobre el colonialismo, las luchas de liberación y los problemas que plantea la nueva situación.

Las filmaciones que presenta Simão en la muestra (con duración

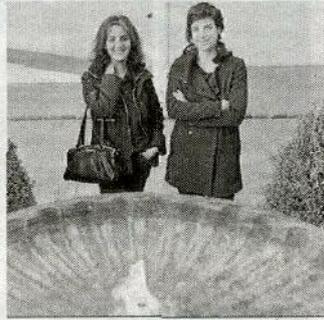
superior a las siete horas) se centran sobre todo en cuestiones históricas. Evocan la memoria del jefe africano que se opuso con más resolución a los colonizadores portugueses, la vida en los campamentos del Frente de Liberación de Mozambique que combatían por la independencia desde la selva, la figura del líder Samora Machel, primer presidente del Mozambique libre, los enfrentamientos civiles que siguieron a la independencia y las guerras promovidas por las repúblicas blancas fronterizas, Sudafrica y Rhodesia.

Muchas de estas narraciones poseen una considerable trama ideo-

lógica: es su fuerza y su debilidad. Pudieron estimular a muchos mozambiqueños e impulsar la solidaridad de los foráneos, pero su sesgo es evidente: un ingenuo pensamiento utópico les sirve de trasfondo y su propia narrativa es, por así decir, prestada: los ecos de *La batalla de Argel*, *Octubre* o *El acorazado Potemkin* son evidentes. No se descalifican por ello los filmes porque de improviso ciertas imágenes desbordan la pretendida epopeya (así ocurre en la cinta que tras narrar el comienzo de la independencia, casi ritualmente, acaba con una gran fiesta popular nocturna) o trazan detallados análisis políticos.

Estas limitaciones dan mayor realce a otros dos grupos de películas, uno que recoge tareas eminentemente culturales, como el acercamiento entre comunidades (*Un día en la aldeia comunal*) o el proceso de familiarización de la población con la nueva televisión tras la independencia (*La televisión en el barrio*), y otro que indaga la comunicación en el nuevo país: así, *El cine como divisa* (que rastrea las posibilidades de una red audiovisual no sometida a los canales coloniales) o *Alterar la imagen*, un trabajo de Jean-Luc Godard sobre los posibles caminos de la televisión pública del nuevo país.

El hecho de que la mayor parte de las doce películas nunca se hayan proyectado públicamente da fe del trabajo de Catarina Simão. Su fertilidad, sin embargo, no depende del número, sino de su capacidad para mostrar las limitaciones de las ideologías que combatieron resultadamente al colonialismo y para señalar problemas concretos de integración y comunicación cultural cuya solución parece una condición necesaria para superar las servidumbres del postcolonialismo, es decir, la posttracción en que mantienen a muchas antiguas colonias los intereses globales. El archivo que va organizando la autora portuguesa es una valiosa colección de fragmentos que es preciso analizar y repensar. Será así útil para los mozambiqueños, evitando épicas tan consoladoras como vacías, y a los demás nos servirá para ser algo más conscientes del mundo en que vivimos, de la diversidad de sus culturas, de la invisibilidad que cae sobre muchas de ellas y de las múltiples estrategias de dominación que siguen dificultando una vida digna en buena parte de las antiguas colonias.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ
Catarina Simão y Maryam Jafri.

Arte en femenino en torno a la idea del colonialismo

CAAC

El arte en femenino. Así podría definirse ahora el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, ya que son tres las mujeres que tienen exposición abierta en este museo, en torno a la idea de colonialismo. Catarina Simão, con *Fuera de campo. Archivo de cine de Mozambique*; Maryam Jafri, con *Sombras coloniales*; y Fiona Tan, con *Punto de partida*. Además, sigue la colectiva *La idea de América Latina*.

● Avda. Américo Vespucio, 2. De 11:00 a 21:00. Domingos, de 11:00 a 15:00