

**Thionck Essyl Arts festival
19 – 23 junio 2021
Casamance – Senegal**

Foundawtion y el arte

Foundawtion (<https://foundawtion.org/>) es una organización que trabaja en el campo de la arquitectura, la educación y el arte. Desde 2015, desarrollamos proyectos en Casamance (sur de Senegal) que combinan el desarrollo económico con el desarrollo cultural y artístico. Todos nuestros proyectos tienen una dimensión artística porque creemos en el cambio social a través del arte.

Proyectos recientes

- **CEM (Collège d'Enseignement Moyen) Kamanar**, proyecto arquitectónico y educativo, mediante la construcción de una escuela secundaria pública para 500 alumnos, siguiendo una arquitectura bioclimática y adaptada a la tradición local, que se ha convertido en una referencia en el ámbito de la arquitectura en África y en un elemento de atracción turística para la localidad, por su calidad estética. Desarrollado por el arquitecto David García, DawOffice. (<https://dawoffice.com/>)
- El **"Taller de Madera" de Lamine Sambou**. Construcción de un taller de carpintería, con todo el equipamiento necesario que no existía antes en la zona, para un carpintero muy implicado en la construcción de la escuela. Desarrollado por David García, DawOffice.
- **Diseño de todo el mobiliario del CEM Kamanar** por el diseñador industrial Marc Morro (<http://marcmorro.com/>).
- **Talleres de arte para los niños de la escuela primaria en la zona de Kamanar**, bajo la dirección del artista e ilustrador Javirroyo (<https://javirroyo.com/>), con la participación del artista y diseñador Javier Mariscal ([https:// www.mariscal.com/en/welcome](https://www.mariscal.com/en/welcome)).

- **"La escuela", un cómic publicado por Foundawtion**, escrito y dibujado por Javirroyo.

- **Proyecto de ilustraciones sobre Casamance** de Javier Mariscal. Exposición en el espacio "Cromo" de Barcelona.

- **Proyectos fotográficos** de la fotógrafa Noemi de la Peña (<http://noemidlp.es/>). Exposición en el "Mercado de Utopía" de Barcelona.

- **Proyecto de película documental** del director Guille Cascante, Goroka Studio (<http://www.goroka.tv/>)

Bajankusoor et Festival

Este festival también está vinculado al nuevo proyecto de un centro de formación profesional (Bajankusoor, "Donde se reúnen los sabios" en lengua diola) que la Fundación comienza a construir en Thionck Essyl. Este centro, que se construirá sobre la base de la arquitectura bioclimática y teniendo en cuenta la tradición, pretende convertirse en un centro de excelencia, especialmente en materia de construcción bioclimática, los oficios y las artes aplicadas.

Por ello nos parece esencial fomentar una dinámica creativa y aportar una visión contemporánea de las artes y los oficios en la región con la perspectiva de la creación de este centro, al que estará estrechamente vinculado este festival. Este festival pretende convertirse en un evento anual.

SAMBUN, el festival de arte contemporáneo de Casamance, surge de la voluntad de dar acceso en la región al arte contemporáneo y a las nuevas herramientas de expresión artística.

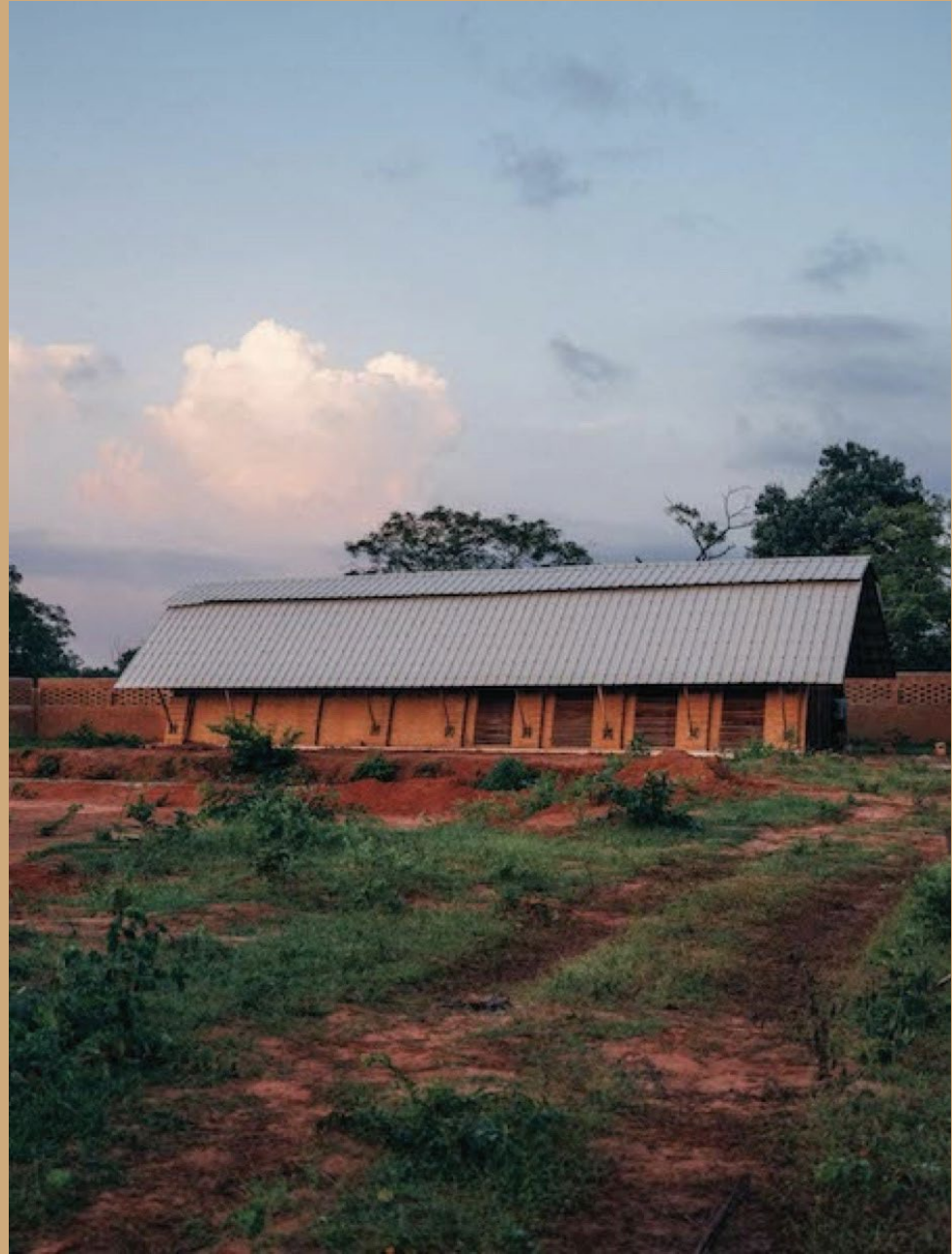
A través de los diversos talleres creativos que hemos organizado en Tionck Essyl en los últimos años, hemos podido medir la importancia del arte en las zonas rurales, donde la oferta y los recursos siguen siendo limitados: fomenta la creatividad, estimula el pensamiento transversal, enriquece la comprensión global y, en definitiva, aumenta la libertad uniendo a las personas en un universo elástico en el que surgen sinergias.

Dentro de la Fundación, creemos que es esencial fomentar los encuentros e intercambios entre mundos diferentes. En este sentido, el Festival de Arte será la ocasión de un encuentro en Tionck Essyl, uniendo una selección de artistas africanos y europeos, donde cada uno impartirá un taller sobre un tema de su elección. La duración de los talleres será de 4 días, durante los cuales los participantes trabajarán con los artistas para crear piezas y desarrollar nuevos conceptos. Los participantes serán adolescentes, adultos o familias de la región. Cada taller contará con 12 participantes y será gratuito y abierto a cualquier persona interesada en la zona.

También tendrá lugar una actuación de la reconocida artista Seyni Awa Camara.

Todas las piezas creadas en los talleres se presentarán en una exposición de clausura del Festival (23 de junio), que se celebrará en la escuela secundaria CEM Kamanar, construida por la Fundación. Esta exposición estará abierta al público durante dos semanas. Las piezas producidas en el marco del festival, que pretende convertirse en un evento anual, permanecerán en el lugar y constituirán progresivamente el fondo de una colección para la localidad, a la que se podrán añadir donaciones de artistas vinculados a la Fundación, con la idea a largo plazo de exponer la colección de forma permanente en un lugar del pueblo.

El Festival tendrá lugar en Thionck Essyl (departamento de Bignona, región de Casamance). El ayuntamiento de Thionck Essyl pondrá a disposición del festival diferentes espacios del pueblo donde se desarrollarán los talleres. Se asignará un lugar a cada artista según las necesidades de su taller y la exposición final tendrá lugar en una sala del CEM Kamanar.

Lugares:

- Sala CEM Kamanar;
- El taller de madera de Lamine;
- Edificio de la UNESCO;
- Mercado de alimentos del pueblo;
- Taller de costura de la asociación de mujeres;
- Taller al aire libre en torno a un árbol multiseccular.

OFF Festival

Además de los talleres de arte, pondremos en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento, un programa de eventos que promuevan la cultura local y las tradiciones, que conectarán aún más a los habitantes de Thionck Essyl y de la región con el Festival.

Este festival OFF incluirá, entre otros:

- Ritual de danza Kumpo
- Danzas tradicionales de mujeres
- Conciertos de música
- Exposición final del festival

Selección de artistas

Muhsana Ali

Muhsana Ali (Philadelphie, USA, 1967), estudió arte y la educación artística en la Escuela de Bellas Artes de Filadelfia, la Universidad de Filadelfia y la Escuela de Diseño Parsons en la ciudad de Nueva York. En 1997 obtuvo una beca Fulbright con la que realizó investigaciones en siete países africanos sobre arte tradicional y contemporáneo. Muhsana Ali ha trabajado en diversos medios: pintura, escultura, instalación, fotografía, grabado y vídeo. Ella ha expuesto en África Occidental, Oriental y del Sur, así como en Europa y Estados Unidos. Con Kan-Si, ha realizado esculturas públicas e importantes murales, abordando temas sociales y medioambientales, y planteando a menudo cuestiones metafísicas. También ha explorado las nociones de identidad y la trata transatlántica de esclavos y su impacto en el estado psicológico de los descendientes afroamericanos. Su trabajo se ha ido centrando en la colaboración artística con las comunidades como medio de transformación social.

Amadou Kane Sy

Amadou Kan Sy, alias Kan-Si, (Kaolack, Sénégal, 1961) se gradu  en la Escuela Nacional de Artes de Dakar. Es un artista multidisciplinar que se expresa a través de la pintura, las instalaciones, el grabado, la fotografía, el vídeo y la poesía.

Ha sido miembro de varias organizaciones y, en particular, miembro fundador de "Man Keneen-Ki", una asociación de artistas que ayudan a los niños de la calle en Dakar, y del colectivo de artistas "Huit Facettes Interaction", que participó en la 11^a Documenta de Cassel en 2002. Ha participado en numerosas residencias, coloquios y exposiciones en galerías e instituciones de África, Europa y Estados Unidos.

Kan-Si y Muhsana Ali crearon juntos la asociación y centro de arte "Portes et Passages" (en la región de Thi s, en el centro oeste de Senegal) La asociación pretende promover el desarrollo de los valores creativos dentro de las comunidades como medio de transformación social y fomentar el intercambio cultural.

Guillermo Santomà

Guillermo Santomà (Barcelona, 1984) se graduó en diseño en Elisava (Escuela de Diseño de la Universitat Popu Fabra de Barcelona). Desde la construcción, Santomà trabaja en diferentes formatos que oscilan entre el diseño, la arquitectura, la escultura y la escenografía. Utiliza mecanismos sencillos para modificar objetos familiares en un proceso constante de deformación, creando entornos completos. Su obra muestra un interés por la transformación sistemática de los modos de objetivación, organización, análisis y, en consecuencia, transmisión.

Uno de los primeros proyectos de Santoma que despertó un gran interés fue la transformación total de la Casa Horta de Barcelona, una intervención arquitectónica y artística de una casa de principios de siglo. El pequeño edificio de tres plantas es ahora una casa que refleja la creatividad del artista, inspirada en la ficción, transformando la realidad en fantasía, pero manteniendo la funcionalidad. Otras obras recientes son la transformación del centro de arte contemporáneo de la ciudad de Madrid "Matadero" y su exposición individual en el Museo Cerralbo de Madrid, presentando sus creaciones decididamente contemporáneas en el espacio de un museo clásico, totalmente transformado por el artista.

Parece que el motor de su interés por la arquitectura está motivado por la siguiente pregunta: ¿cómo es el espacio social de una mente reaccionaria? La cuestión es delicada porque tendemos a atribuir la práctica del arte a los valores liberales, mientras que hay muchos ejemplos históricos de artistas que no comparten estos principios. Sin embargo, Santomà añade otro elemento: el artista no sólo está interesado en cómo la política moldea el carácter y cómo el carácter moldea el gusto, sino también cómo el gusto moldea el cuerpo. ¿Se sientan los ultraconservadores en las mismas sillas que los liberales?

Seni Awa Camara

Seni Awa Camara (Djivente, Oussouye, Casamance, c. 1945) es sin duda uno de las artistas más importantes del Senegal y uno de las más reconocidos de África.

Siguiendo una tradición milenaria de trabajar la arcilla en la región, principalmente con fines utilitarios, ha roto radicalmente con esta tradición desarrollando una estética única que es a la vez ancestral y profundamente contemporánea, local y universal. Se cuenta que su arte le fue enseñado por los genios del bosque de Casamance, después de que ella y sus gemelos se perdieran durante varios días tras una ceremonia de iniciación. Habría vuelto con su primera pieza. Así, su obra permanece rodeada de misterio y se la percibe como la auténtica artista por excelencia, espiritual y mística. Desde hace unos 40 años, modela la arcilla para dar vida a esculturas, con una presencia inconfundible, que representan imágenes soñadas, reveladas o fantaseadas, que coloca en su casa, y que se han convertido en el telón de fondo de un teatro de objetos y personajes, sin escenario, exactamente como la imagen que tiene ella del mundo poblado de sujetos, buenos, malos, bellos, feos. Todas sus criaturas se cuecen a fuego abierto, creando una imagen impactante tanto del nacimiento como de la muerte. Su reflexión se basa en verdades reveladas, historias inconfesables, la observación del mundo humano, los objetos que la rodean y su condición de mujer. La maternidad también es un elemento central de su trabajo y se refiere a los matrimonios y embarazos precoces.

La obra de Seni Awa Camara tiene una innegable fuerza vital y nos transmite un fuerte mensaje de alcance universal sobre la identidad cultural y su relación con el mundo de hoy, debido al crecimiento orgánico de su obra, a la fuerza de su arte, desde su pueblo en Casamance hasta la escena artística internacional, y a la influencia de la tradición Diola, de la que es depositaria, en contacto con las culturas importadas.

Sus obras están presentes en numerosas colecciones públicas y privadas de todo el mundo, y su trabajo ha sido objeto de exposiciones en galerías, bienales e instituciones: como "Magos de la Tierra", 1989, Centre Pompidou - Biennale de Venise, 2001 - "African Art Now", Museum of Fine Art Houston, 2005 - "100% África", Museo Guggenheim Bilbao, 2007 - "Les Initiés", Fondation Louis Vuitton Paris, 2017 - "Alpha Crucis", Astrup Fernley Museum Oslo, 2020 - y "Ex-Africa", Musée du Quai Branly Paris, 2021. Louise Bourgeois ha escrito sobre ella y Fernando Trueba ha realizado un largometraje sobre su obra "Los hijos de Seyni", dirigido por Philip Haas.

Albert Moya

Albert Moya (Barcelona, 1989) es un joven cineasta catalán que divide su tiempo entre Barcelona y Nueva York. La obra de Moya se caracteriza por contar historias con un alto contenido estético y poético, envueltas en una dirección perfecta. Es colaborador del prestigioso grupo LVMH y Nowness. Ha trabajado con marcas como Bulgari, Hermès, Mulberry y Dries Van Noten, entre otras. Actualmente prepara su primer largometraje en colaboración con la Fundación Mies Van Der Rohe como también un documental sobre la obra del arquitecto Ricardo Bofill.

Pascal Nampémanla

Pascal Nampémanla (Abidjan, 1971) se graduó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Abiyán, Costa de Marfil. Tras diez años en el mundo de la publicidad, decidió dedicarse por completo al arte. Al mismo tiempo pintor, escultor, fotógrafo y realizador de vídeos, representa temas nacidos de su imaginación, su vida cotidiana, sus lecturas y sus investigaciones. Su estilo y su práctica evolucionan con los años y se guían por nuevas técnicas que explora constantemente. Interesado en los materiales, Nampémanla utiliza papel en todas sus formas, pigmentos de arcilla natural de diferentes tonos y posos de café que combina con acrílicos y óleos. Abordando diferentes temas a través de diversas técnicas y procesos creativos, ilustra la evolución del mundo en el que vive. No pretende cambiar el mundo, sino simplemente observar su estado actual. Sus creaciones cercanas al nuevo realismo forman, como dijo el historiador del arte Pierre Restany sobre esta corriente, “un reciclaje poético de lo urbano, lo industrial, lo real publicitario”.

Desde 2018, dirige talleres creativos en la Escuela Superior de Arquitectura de Dakar. Sus creaciones, ya sean pinturas, esculturas/instalaciones o fotografías, han sido objeto de varias exposiciones en Senegal y Costa de Marfil. También es uno de los miembros más activos del Laboratoire Agit'Art, fundado en 1974 por el artista Issa Samb (Joe Ouakam) y el cineasta Djibril Diop Mambéty. Este movimiento revolucionario y subversivo, que combinaba la actuación y la creatividad tradicionales africanas con una estética moderna, pretendía alejarse del pensamiento de la negritud de Senghor y Césaire, para plantear una crítica más vanguardista de la tradición y las ideas modernistas. Se le considera uno de los colectivos artísticos africanos más influyentes del siglo XX.

Berta-Blanca Ivanow

Berta-Blanca Ivanow (Barcelona, 1992) es una artista multidisciplinar que trabaja principalmente con la escultura, en la frontera entre la abstracción y la figuración, pero que también aplica su creatividad a otros medios, como la pintura, la performance y el vídeo, negándose a aceptar los límites entre los medios. Se formó en diseño de moda en las escuelas Central Saint Martins, Universidad de Londres y pintura abstracta en la Art Students League de Nueva York, y luego con Pat Lipsky, figura destacada de los movimientos de la pintura de campo de color y la abstracción lírica. Su práctica se caracteriza por un meticuloso trabajo artesanal, con una cuidadosa combinación de materiales orgánicos, creando objetos crudos y a la vez sutiles con un gran interés por el tema de la brutalidad en lo físico. Actualmente compagina su trabajo en el estudio con proyectos de dirección artística, instalaciones de videoarte y dirección de eventos culturales.

Alioune Diouf

Alioune Diouf (Dakar, 1964) es un artista autodidacta que se expresa a través de diferentes medios: pintura, dibujo, performance, costura o escultura. Su relación con el arte se ha desarrollado con gran libertad a través del contacto con el mundo que le rodea, del que ha extraído su propia filosofía, dando a su obra una verdadera unidad, impregnada de espiritualidad y poesía. Su encuentro en 1989 con Issa Samb (fallecido en 2017), alias Joe Ouakam, figura central de las artes en Senegal, tuvo una profunda influencia en su trayectoria artística. A partir de ese momento, se convirtió en una figura central del movimiento Agit'Art del que actualmente es uno de los principales testigos. Durante 28 años, vivió en el famoso patio del 17 de la rue Jules Ferry, participando en los espectáculos del colectivo y creando conjuntamente con Issa Samb, absorbiendo toda la herencia de esta experiencia, y convirtiéndose así en uno de sus principales depositarios. Como miembro del Laboratoire Agit' Art, participó en el famoso festival "África 95", celebrado en Londres en 1995, en el marco de la histórica exposición "Siete historias sobre el arte moderno en África", en la Whitechapel Gallery. Su obra también se ha expuesto en "La Cloche des Fourmis" (Bienal de Dakar, 2018) y en el Instituto Francés de Dakar en 2019. Su obra personal y sus colaboraciones con Issa Samb se expusieron recientemente en el "Hamburger Bahnhof" (Museo de Arte Contemporáneo) de Berlín en 2019.

Talleres de esta edición

1. Arte público

Kane Sy + Mushana Ali

2. Escultura contemporánea con materiales ancestrales

Berta-Blanca Ivanow

3. Pintura con pigmentos naturales

Pascal Nampémanla

4. Cine: filmar una película

Albert Moya

5. Estructuras desplegadas

Guillermo Santomà

6. Expresión libre

Alioune Diouf

www.foundawtion.org
@foundawtion