

Panorama y Cuestionamiento de las Manifestaciones Culturales en Angola

Overview and Critique of Cultural Manifestations in Angola

Daniel Toso- Barcelona, España / tosodaniel@gmail.com

Resumen

Como entender la complejidad de los proyectos culturales que hacen necesaria la intervención de las sabidurías de una gran cantidad de áreas del conocimiento, que deben ser coordinadas con jerarquías horizontales, donde cada parte debe conocer el alcance de su trabajo (scop of work) y respetar los contextos humanos y las metodologías de producción diseñadas específicamente para la actuación.

Todo lo que logramos individualmente y en equipo podría ser el resultado de la ayuda que recibimos

- **La producción de un proyecto CULTURAL** incluye una contextualización del proyecto en el ámbito paisajístico, histórico- cultural y social – **LUGAR / TERRITORIO** - (no solo pensar en el publico objetivo sino tener un conocimiento muy profundo delas instancias culturales / tribales ancestrales, los impactos migratorios, colonialismos y guerras civiles, promoción pública de la **"IDENTIDAD NACIONAL"**, capitalismo y nuevos colonialismos, las relaciones con las tecnologías de la producción y comunicación y la composición de las **ESTRUCTURAS DE PENSAMIENTO Y/O INTELIGENCIA EMOCIONAL INDIVIDUAL Y SOCIAL**, en el espacio temporal actual como resultado de estas previas interacciones de **PODER**).
- **ANGOLA – CULTURA - SOCIEDAD:** Sobrevivir a veces no es compatible con la búsqueda de la identidad y a pesar de todo es impresionante el ambiente que refleja al menos Luanda donde la agenda cultural es potente y la estructura de la **familia alargada** tiene un gran impacto en las relaciones sociales, ya que el apoyo del grupo permite la recuperación del tiempo personal (que en otras regiones hemos perdido en pos del consumo y la competición) para poder dedicarlo a cuestiones que están fuera de la productividad de capital y beneficio económico que al final ni siquiera son de beneficio propio.

Palabras Llave

Proyecto Cultural- Producción- Lugar- Territorio- Colonialismo- Angola- Sociedad- Construcción de Identidad- Museo- Coleccionismo- Asociaciones- Fundaciones- Artistas autogestionados- Cuerpo.

Abstract

How can we understand the complexity of cultural projects that require the involvement of knowledge from a wide range of fields, coordinated through horizontal hierarchies, where each participant must understand the scope of their work and respect the human contexts and production methodologies specifically designed for the project?

Everything we achieve individually and as a team could result from the support we receive.

The production of a CULTURAL project involves contextualizing the project within the landscape, historical, cultural, and social framework—PLACE / TERRITORY—beyond just considering the target audience. It requires a deep understanding of ancestral cultural/tribal instances, migratory impacts, colonialism and civil wars, the public promotion of "NATIONAL IDENTITY," capitalism and new colonialism, relationships with production and communication technologies, and the composition of structures of INDIVIDUAL AND SOCIAL THOUGHT AND/OR EMOTIONAL INTELLIGENCE in the current temporal space as a result of previous power dynamics.

ANGOLA – CULTURE – SOCIETY: Survival is sometimes incompatible with the search for identity, and yet it is remarkable to observe the atmosphere in Luanda, where the cultural agenda is vibrant. The extended family structure has a significant impact on social relationships, as group support allows for the recovery of personal time (which, in other regions, has been lost to consumption and competition). This time can then be dedicated to issues beyond capital productivity and economic gain, which, in the end, often do not even benefit the individual.

Keywords

Cultural Project - Production - Place - Territory - Colonialism - Angola - Society - Identity Construction - Museum - Collecting - Associations - Foundations - Self-Managed Artists - Body.

INTRODUCCIÓN

Mi trabajo de producción de espacios culturales en diferentes regiones del planeta me permite entrar en contacto por largas temporadas con diversas culturas, he tenido formación en arte y arquitectura en las universidades de Argentina, México y Catalunya. Con respecto a África y su costa Atlántica, he desarrollado un trabajo durante mucho tiempo en Argentina, Brasil y México - Angola y Marruecos en los campos culturales relacionados con la imagen del país y sus avances en diferentes temáticas desde el año 2007, lo que me ha permitido el acercamiento a las culturas tradicionales y contemporáneas de las regiones.

La complejidad de los proyectos culturales hacen necesaria la intervención de las sabidurías de una gran cantidad de áreas del conocimiento, que deben ser coordinadas con jerarquías horizontales, donde cada parte debe conocer el alcance de su trabajo (scop of work) y respetar los contextos humanos y las metodologías de producción diseñadas específicamente para la actuación.

En nuestro equipo de trabajo desarrollamos y analizamos las arquitecturas de los edificios para museos y pabellones en las exposiciones internacionales del BIE, en el caso que haya que construirlos y los proyectamos con un carácter y contenido específico, teniendo en cuenta sus tradiciones y evoluciones históricas en un trabajo en equipo con arquitectos y diseñadores angolanos. En la parte expositiva trabajamos con equipos mixtos locales, asesores especializados del país indicados según la especialidad o tema de la exposición. El objetivo es mostrar el origen y la evolución de los conocimientos de los países en relación al tema elegido por la organización internacional. Hemos desarrollado metodologías de trabajo flexible y adaptable a las particularidades de temas y regiones. Por lo tanto tenemos en el equipo un profundo conocimiento en ciertos temas y la historia socio cultural de las regiones con las que trabajamos, sugerimos metodologías de trabajo respetando siempre el carácter específico y los condicionamientos en las maneras de transmisión de conocimiento con procesos muy largos en el tiempo.

En el caso de Angola a través de las propuestas para las exposiciones internacionales temáticas del Bureau International de Expositions, en distintas ciudades del mundo:

Shanghai 2010, El tema central de esta exposición fue la vida urbana, que se resume en el lema «Mejor ciudad, mejor vida».

Yeosu 2012, el tema: ***“Por unos océanos y costas vivas: diversidades de los recursos y las energías renovables”***.

Milano 2015, La tematica seleccionada para la Expo 2015 fue ***“Nutrir el planeta, energía para la vida”***, en este caso diseñe el concepto previo y trabaje con un equipo de Italia para el desarrollo ejecutivo y producción del edificio.

Astana 2017, El tema que fue elegido para la Expo 2017 es ***“Energía del futuro”***

Dubai 2020 que por el COVID fue realizado en el 2021, su tema: ***“Conectando mentes, creando el futuro / Sostenibilidad, movilidad y oportunidad”***.

Aquí también diseñé el concepto preliminar del edificio y lo desarrollamos con el mismo equipo de Milano, haciendo también el control de calidad. En este momento estamos preparando el pabellón de Angola para la expo de Osaka 2025.

En estos últimos tres años trabaje en control de calidad y proyecto para lograr la apertura del Centro de Ciencias de Luanda¹, una antigua fábrica colonial de producción de jabones y aceites ubicada en la marginal al lado de la fortaleza reconvertida y reciclada, rescatada de las ruinas. El nivel del Centro es absolutamente de punta en cuanto a tecnologías de comunicación, módulos interactivos mecánicos y digitales, talleres didácticos, planetario, mariposario, cine 4D y exposiciones temporales con una superficie total de 20.000 m cuadrados. Participamos en la realización de infraestructuras culturales que posibilitan el encuentro y la diversidad de posibilidades de tomar conocimiento y el próximo trabajo en la región será el acuario de Luanda y otros museos.

1 - <https://ccl.ao/pt/>

HISTORIA ANGOLANA

Un poco de historia para entender la actualidad de Angola: El paisaje natural y humano es el resultado de condicionamientos específicos, en el caso de Angola, la destrucción de las tradiciones culturales de las diferentes tribus y organizaciones culturales que poblaban la región por la práctica de la caza de personas por las tribus más fuertes y asociadas al colonizador para alimentar el sistema de la esclavitud durante los siglos XVII y XIX. Brasil fue, con diferencia, el mayor importador de esclavos de América durante todo el siglo XVII. Cuando la producción de azúcar brasileña alcanzó su apogeo, entre 1600 y 1625, 150.000 esclavos africanos cruzaron el Atlántico, y la mayoría de ellos procedían de Guinea y Angola.

En las décadas de 1620 y 1630, Matamba estuvo dirigida por la formidable reina Nzinga (en torno a 1583-1663), quien resistió con gran éxito cualquier intento portugués de conquistar el interior de Angola. El mito resiste hasta la actualidad con peso en la cultura angolana. En la situación previa a la repartición de África por los europeos, luego de la lucha, es notable la diversidad de etnias y culturas que no fueron tomadas en cuenta en el trazado de los nuevos límites con el objetivo principal de extractivismo. Una gran diversidad que hace posible provocar enfrentamientos y alianzas con los colonialistas ya que la ocupación de territorios en Angola por los Portugueses no era importante en 1861, pero las alianzas con tribus les permitían imponer su fuerza.

En la primera parte del siglo XX, Portugal continúa con su política esclavista para la explotación de las riquezas del interior angolano con los trabajos forzados impuestos por António de Oliveira Salazar (gobernó entre 1932 y 1968) a partir de 1926 desde Portugal para las colonias nos muestra estadísticas aterradoras en 1947: 40% de los trabajadores morían cada año y la tasa de mortalidad infantil era del 60 %, la peor del planeta. En el año 1961 la fuerza aérea portuguesa bombardea con napalm a revueltas de cafetales y matan 10.000 personas, es el inicio de la guerra colonial portuguesa que dura hasta 1974.

Después de la independencia la guerra civil entre 1975 y 2002, los dos grupos MPLA y UNITA utilizan la coerción para incorporar cuerpos a la lucha y en los últimos años 11.000 niños soldados. Muchos cuerpos desmembrados y forzados, desplazamientos, campos minados, la infraestructura cultural y lo construido por los colonialistas destruido son el resultado de la guerra civil. La guerra civil de Angola dejó un saldo de más de medio millón de muertos y hasta un tercio de la población total de desplazados internamente y hacia países vecinos.

ASOCIACIONES, FUNDACIONES, COLECCIÓN Y ARTISTAS AUTOGESTIONADOS EN LUANDA

El coleccionismo promovido por personas destacadas de la cultura angolana ha ayudado a promover el trabajo de los artistas jóvenes, el caso de Alvaro Macieira ² con más de 200 obras que se exponen permanentemente en distintos lugares culturales de Angola.

La Unión Nacional de Artistas Visuales de Angola (UNAP)³ ha sido el epicentro de la expresión artística y cultural del país desde su fundación el 8 de octubre de 1977. Bajo el liderazgo visionario de artistas de renombre como Victor Emanuel Teixeira "Vitex" y Henrique Abranches, La UNAP se ha dedicado incansablemente a la promoción y difusión de las artes visuales angoleñas.

En esta metrópoli, la mayoría de los espacios artísticos se encuentran en el centro de la ciudad. Un ejemplo es el destaralado edificio de la Unión Nacional de Artistas (UNAP). Es uno de los principales lugares de producción artística de Luanda, con dos galerías en el primer piso y varios estudios en el segundo, que dan cabida a algunos de los artistas locales. Los estudios de la UNAP no son sólo lugares de trabajo para los artistas, sino que también ofrecen un refugio, el lugar preferido por los amigos de los artistas para tomar un descanso con una cerveza o un porro a la hora del almuerzo y esconderse de las calles abarrotadas y calurosas de Luanda, donde el tráfico avanza a pasos milimétricos.

2 - <https://www.alvaromacieira.com/>

3 - <https://www.facebook.com/UnapAngola10/>

ELA - Espaço Luanda Arte ha estado a la vanguardia del desarrollo del arte contemporáneo nacional tanto a nivel local como internacional, además de aprovechar el verdadero potencial de los artistas angoleños, mediante la exploración de espectáculos basados en proyectos y sitios específicos. 2018 marcó el inicio del primer programa oficial de artistas en residencia de Angola llamado 'Angola AIR'.

FUNDAÇÃO ARTE E CULTURA ILHA DE LUANDA. Los niños que asisten a esta casa crecen y crece su creatividad; así como mejoran los artistas que egresan de los cursos; Y es así como jóvenes y mujeres se independizan a través de dos proyectos de integración social; ¡Las familia también crecen cada día!. A medida que la fundação transforma más vidas, ampliando los horizontes de individuos y comunidades, a través del Arte y la Cultura, los valores se vuelven cada vez más sólidos e intrínsecos a la Identidad.

Camões – Centro Cultural Português em Luanda⁴- COISAS DE MULHER – KEYEZUA & WURA NATASHA OGUNJI- Año 2016. Esta exposición tiene como objetivo traer algunas cosas de mujeres al espacio público de la exposición y cuestionar el espacio que ocupan estas cosas a través del trabajo de dos artistas. Keyezua, artista angoleña y Wura-Natasha Ogunji, artista nigeriana.

Ambas artistas trabajan temas como el cuerpo femenino y la construcción social de la mujer. Wura y Keyezua todavía tienen en común la práctica del performance, una práctica que, por sus propias características, ya sitúa al cuerpo en el centro de la acción y el debate. En esta exposición, la performance fue central para contextualizar los debates que abordan sus obras, ofreciendo una nueva capa de interpretación y discusión sobre los temas propuestos.

PALACIO DE FERRO⁵ El *Palácio de Ferro* (en español, Palacio de Hierro) es un edificio de estructura de hierro situado en Luanda (Angola), que se construyó durante el periodo colonial portugués. En 2015 la Embajada de Francia en Angola clasificó el Palacio de Hierro como obra de Gustave Eiffel.

En la actualidad es utilizado como un espacio de programación cultural intensa con eventos prácticamente diarios, una ampliación con un edificio de nueva construcción funciona como salas de exposición y administración de la programación.

Álvaro Macieira es periodista, escritor, artista visual y consultor cultural. Nació el 13 de mayo de 1958 en la aldea de Sanza-Pombo, Municipio de Pombo, en la Provincia de Uíge, Norte de Angola. El paradigma de su inspiración pictórica es la poesía, la filosofía de los refranes, los cuentos, las historias que escuchó en su infancia rural, el contacto con las artes y tradiciones africanas, los viajes, los museos que ha visitado en todo el mundo y los lugares y sitios de la memoria.

Paulo Kapela nacido en 1947 en Uíge, interior de Angola, considera que su obra es un tema importante en el contexto de la reconciliación entre las culturas europeas y africana, así como para recordar una sociedad fracturada y amputada después de los años de guerra. Intenta encontrar un equilibrio entre elementos dispares, le balance entre el pez y la mandioca, como mencionó al hablar de su filosofía.

Por lo tanto, todo su espacio artístico de Kapela⁶ puede considerarse como una instalación, capaz de combinar el pasado y el presente de su vida personal, así como del país de Angola. Es capaz de recrear esta historia a través de su perspectiva única, combinando narrativas reales y surrealistas y, de este modo, relata las pesadillas y utopías de Luanda en sus obras de arte.

Guilherme Mampuya⁷ nació en 1974, en la provincia de Uíge, Angola. Es uno de los artistas visuales angoleños más célebres de la actualidad, con una vasta y reconocida obra y una sólida presencia en los circuitos internacionales.

A pesar de ser licenciado en Derecho por la Universidad de Kinshasa, ha dedicado su vida principalmente a la creación artística. Habiendo iniciado su aprendizaje formal en el Atelier de Avelino Kenga, figura importante del arte contemporáneo angoleño.

4 - <https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/investigacao/centros-culturais/angola>

5 - <https://welcometoangola.co.ao/en/directorio/palacio-de-ferro/>

6 - <https://www.caacart.com/> The Jean Pigozzi African Art Collection – OFFICIAL WEBSITE

7 - <https://it.euronews.com/2022/11/04/colori-sgargianti-e-prospettive-intricate-larte-di-guilherme-mampuya>

Continuó también su formación en el área del retrato y, en 2005, Guilherme Mampuya ingresó en la Unión de Artistas Plásticos Angoleños, iniciando una fructífera carrera que se extendió a Europa, especialmente a Lisboa y Bruselas, con estancias en galerías de Luanda, Benguela, Aveiro, São Paulo, Milán y Seúl.

El “Trono cuántico” fue producido especialmente para ser presentado en el pabellón angoleño en la Expo-Dubai 2020 y es una pieza única que retrata la ascendencia africana con una mezcla tecnológica. Según Daniela Ribeiro, el “Trono”, que tiene el sillón del rey flanqueado por máscaras, representa el poder del africano en su forma pura, original y endógena. “Es una pieza de identidad nacional, es un contenido cultural que debe circular por el mundo, es decir, el Trono es un embajador de nuestra cultura”, considera Daniela Ribeiro. Para su diseño, Daniela utilizó varios materiales tradicionales, mezclados con materiales tecnológicos, desde baterías de teléfonos, cargadores y algunas máscaras africanas de varias regiones.

Realice una exposición individual en junio de este año en el Palacio de Ferro de Luanda, con el apoyo de la embajada Argentina. Trabajando con temáticas afroamericanas, rituales y predicciones de futuros distopicos, despertando un gran interés en las cuestiones temáticas y técnicas, una gran cantidad de público joven muy interesado y con propuestas de hacer colaboraciones y proyectos. Conocí a muchos artistas generosos de la UNAP e hicimos visitas a las exposiciones y talleres.

DANIELA RIBEIRO⁸ Nació en Luanda y estudio en Lisboa, fue entre Lisboa y París donde creció como artista y, después de ver la película Hubble: 15 años de descubrimientos, sobre el telescopio espacial, adquirió una sensación de dimensión y escala, desde el átomo hasta el universo, y quiso reproducirlo en sus obras. Desde un garaje en Olaias creó su estudio y pronto cubrió el espacio con grandes y vibrantes planetas, soles, cometas y nebulosas. Desde la madera desnuda alineada en el piso sobre el que caminaba, Daniela comenzó

a gravitar hacia su galaxia cuando las cubrió con resina epoxi, un material que, por su rápido secado, requería dominar el arte de las estrellas y el polvo en apenas unos minutos.

Daniela en la exposición individual del Palacio de Ferro durante este año, usa la basura tecnológica que llega permanentemente a África como un material posible de usar y combinar con otras técnicas más convencionales del arte como la fotografía y el cuerpo

LOLA KEYEZUA ⁹ / ¹⁰: Tras graduarse en la Real Academia de La Haya en 2014, Lola Keyezua regresó a Luanda, donde vivió entre 2015 y 2019. Esto le ofreció la oportunidad de investigar sobre la identidad y el cuerpo negros. La artista ha explorado varios medios a lo largo de los años, como esculturas, fotografías, pinturas e instalaciones en una serie de obras de arte que exhiben cuidadosamente las emociones e influencias de Keyezua inspiradas en la vida en Angola/África. El cuerpo femenino sigue siendo el inicio de su proceso creativo como fuente de inspiración, buscando retratar el dolor y su propia versión de una revolución femenina.

CONCLUSIONES

La construcción de la identidad, es un camino difícil en las dos primeras décadas del s XXI para Angola donde los “ganadores” determinan los lineamientos, se apropian y administran a su antojo la distribución de la riqueza, el extractivismo de las multinacionales y la corrupción es el día a día con un leve declive de estas prácticas hasta nuestros días porque la población presiona a través de un sistema democrático que parece comenzar a funcionar en los últimos años.

Sobrevivir a veces no es compatible con la búsqueda de la identidad y a pesar de todo es impresionante el ambiente que refleja al menos Luanda donde la agenda cultural es potente y la estructura de la familia alargada tiene un gran impacto en las relaciones sociales, ya que el apoyo del grupo permite la recuperación del tiempo personal (que

8 - <https://www.youtube.com/watch?v=0cWY98XDgCI&t=1s>

9 - <https://www.youtube.com/watch?v=21mlxWySDfk&t=37s>

10 - <https://www.artsy.net/artist/keyezua>

en otras regiones hemos perdido en pos del consumo y la competición) para poder dedicarlo a cuestiones que están fuera de la productividad de capital y beneficio económico que al final ni siquiera son de beneficio propio.

El gran número de jóvenes (65 % de la población) es una energía muy potente que se siente curiosa y estimulada, con ansias de conocimiento y formación. La música, el arte urbano, la moda, las danzas, la experimentación del cuerpo y la naturaleza, las creencias, las diferentes lenguas que subsisten, el color, la necesidad y posibilidad de evolucionar socialmente y el uso intenso del espacio urbano, generan un movimiento cultural rico y variado.