

Universidad de Jaén

Escuela de Doctorado

TESIS DOCTORAL

**ARTE - ACTIVISMO Y EL PAPEL DEL
ARTISTA COMO MEDIADOR EN EL
CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL,
COMO EJEMPLO FEDERICO GUZMÁN Y
CARLINHOS BROWN.**

**PRESENTADA POR:
DURCELINA MARIA
COELHO DE OLIVEIRA**

DIRIGIDA POR:

Ana Tirado de la Chica
María Martínez Morales

JAÉN, 17 de septiembre de 2019

TESIS DOCTORAL

ARTE - ACTIVISMO Y EL PAPEL DEL
ARTISTA COMO MEDIADOR EN EL
CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL,
COMO EJEMPLO FEDERICO GUZMÁN Y
CARLINHOS BROWN.

Foto 01: Detalle de la obra "Arte sin Frontera con otra mirada", realizada con la comunidad de los estudiantes Angolanos de Oporto, Portugal. Febrero 2019. Imagen de la doctoranda.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecer a Dios, por haberme permitido esta oportunidad, de enriquecimiento con fe, determinación y alcanzar la meta desde el primer momento en que me fue concebida esta responsabilidad.

Expreso mi agradecimiento a las directoras de esta tesis doctoral, Dra. Ana Tirado de La Chica y Dra. María Martínez Morales, por el apoyo que han brindado a este trabajo, por la comprensión y entendimiento a mis sugerencias e ideas y por la dirección y la atención que han facilitado a las mismas.

Gracias por la confianza ofrecida desde que llegué a esta facultad. Asimismo, agradezco a la coordinadora del Departamento de Patrimonio por su apoyo profesional y a la Dra. Maria Isabel Moreno por el apoyo académico.

Agradezco a todas las personas de la dirección y funcionarios de la Universidad de Jaén, por la cordialidad.

También darles las gracias a los dos artistas Carlinhos Brown y Federico Guzmán, que permitieron fundamentar esta tesis con sus historias de vida. Facilitando su disponibilidad, su tiempo para cada entrevista, vídeo, audio, permitiendo así, fomentar los estudios de esta tesis, siendo de suma importancia, y, también extendiendo mis agradecimientos a la productora de Carlinhos, Andrea Mota, por confiar en mi capacidad para concluir esta tesis.

Un trabajo de investigación es siempre fruto de ideas, proyectos y esfuerzos previos que corresponden a otras personas. En este caso mi más sincero agradecimiento al Dr. Fernando José Pereira, de la *Faculdade de Belas Artes* de la *Universidade do Porto* - Portugal, por el asesoramiento durante mi estancia, por su atención y su amabilidad, por la indicación de los lugares para la realización del proyecto desarrollado en la estancia, que me permitió abrir un abanico de posibilidades.

Gracias también a la Profesora Lêda Margarida Cerqueira, ex Decana de Instituto de Música de la *Universidade Católica de Salvador* - Bahía, por su amistad, siempre amable y dispuesta a oírme, siempre me ha incentivado, dándome fuerza y coraje. Agradezco por dedicarme su tiempo y conversaciones en los momentos de estudio, estando en otro país, lejos de mi familia y por mantener conversaciones para distraernos.

Pero, sobre todo, gracias a mi prima Dra. Célia Coelho Ribeiro, por ayudarme muchas veces, con incentivo y apoyo, también a mis amigos Pedro Caldas, Flávia K. Lima, Aline Ribeiro, Wanda Chase, Henriqueta Alvarez, Maiara Liberato, Sérgio Vergara, Sérgio Siqueira, Emília Queiroga, Alonso Gil, Fernando Piralta, Nuria Carrasco y a todos los que contribuyeron con escritos, por su paciencia, comprensión y solidaridad con este proyecto, por el tiempo que me han concedido, el apoyo de vosotros a esta tesis, fue muy importante.

Agradezco principalmente a mis padres, Neuton Gomes de Oliveira y Raimunda Coelho de Oliveira, a mi padre, que ya no está entre nosotros, que esté donde esté, él

me ha estado enviando fuerzas y siempre ha confiado en mi capacidad y ánimo para triunfar con mi sabiduría. A mi madre, mi eterno agradecimiento e incluyendo a todas mis hermanas, Gardenia, Socorro, Dorinha, Vilma, Vilmar y Joaquim, a mis cuñados, Armando Brasil, Julimar Borges, Nonato Lima, a mis sobrinos y sobrinas, que me apoyaron de forma directa o indirecta, con apoyo financiero, afectivo, me fortalecieron y confiaron en mi capacidad para concluir esta tesis.

RESUMEN:

La investigación que se presenta se funda en el arte como medio de instrumento transformador visionando los valores culturales y en favor de la inclusión social. Se considera así, la actividad artística como un vehículo de manifestación de la inteligencia creativa inherente a la naturaleza. Esta expresión une la diversidad de pensamientos, ideas, creencias y modos de entender el mundo, y que, en definitiva, toda persona necesita construir y mantener en práctica en su vida cotidiana. Así, la actividad artística adquiere un ámbito universal de las corrientes, de los valores y pensamientos de las culturas, en general, y de las personas en particular. Consideramos la actividad dependiente de las condiciones de su producción artística, independientemente del lugar de diálogo multicultural en el que se pueda desarrollar. El papel del artista se hace presente para viabilizar una comunicación y expresión. De esta manera, con la investigación relacionamos los estudios de casos de los artistas Carlinhos Brown y Federico Guzmán, con intervenciones y experiencias individuales y colectivas, con actuaciones en diversos países, haciendo inclusión de forma lúdica con sus actividades. Por medio de prácticas artísticas, planteamos metodologías y dinámicas para facilitar el aprendizaje. El desarrollo del proyecto fue fundamentado en las Artes, procurando llevar los lenguajes artísticos a los emigrantes, refugiados o a cualquier persona que tenga contacto con otras nacionalidades, para dar una oportunidad de vivenciar y reconocer a través del mapa mundi, su país de origen, como también el país que le acogió, dando un sentido de pertenencia, viabilizando el poder del arte, como la música, la danza, la poesía, la pintura y el teatro, para despertar el proceso creativo y la inclusión social en un diálogo entre pueblos. Se mezclan diversas culturas con la representación de la experiencia humana en la contemporaneidad, haciendo frente a una nueva mirada, en una contextualización del Arte con la expresión de la esencia en el momento actual, para ayudar a armonizar los conflictos existenciales de la humanidad.

PALABRAS CLAVE:

Arte-activismo, cultura, arte social, migración, inclusión.

RESUMO

A pesquisa que se apresenta se baseia na arte como meio de instrumento transformador visando os valores culturais e em favor da inclusão social. Assim se Considera a atividade artística um veículo de manifestação da inteligência criativa inerente da natureza. Esta expressão une as diversidades de pensamentos, ideias, crenças e modos de entender o mundo, em definitivo, que toda pessoa necessita construir em exercício da vida cotidiana. Assim, a atividade artística adquire um âmbito universal das correntes dos valores e pensamentos das culturas, em geral, e das pessoas, em particular. O que se considera a atividade dependente da condição da sua produção artística, independente do lugar de diálogo multicultural em que se pode desenvolver. O papel do artista se faz presente para viabilizar uma comunicação e expressão. Portanto, com a pesquisa relacionamos os casos de estudos dos artistas Carlinhos Brown y Federico Guzmán, artistas com intervenções e experiências no individual e coletivo, com atuações

em diversos países, fazendo inclusão de forma lúdica suas atividades. Por meio de práticas artísticas, planejamos metodologias e dinâmicas para facilitar a aprendizagem. O desenvolvimento do projeto foi fundamentado nas Artes, procurando levar uma linguagem artística aos emigrantes, aos refugiados e a qualquer pessoa que tenha contato com outras nacionalidades, para dar uma oportunidade de vivenciar e reconhecer através do mapa mundo, seu país de origem, como também o país que lhe acolheu, dando um sentido de pertencimento, viabilizando o poder da arte, como da música, da dança, da poesia, da pintura, do teatro, para despertar o processo criativo e da inclusão social em um diálogo entre povos. Mesclam-se diversas culturas com a representação da experiência humana na contemporaneidade, fazendo frente a um novo olhar em uma contextualização nas Artes com a expressão da essência no momento atual, para ajudar harmonizar os conflitos existenciais da humanidade.

PALAVRAS CHAVE:

Artes-ativismo, cultura, arte social, migração, inclusão.

ABSTRACT

The research it is based in art as a transforming medium that visualizes cultural values in favor of social inclusion. Artistic activity is considered as a vehicle for the manifestation of the creative intelligence inherent in nature. It is the expression that unites the diversity of thoughts, ideas, beliefs and ways of understanding the world and that; ultimately, every person needs to build in an exercise of daily life. Thus, artistic activity acquires universal scope in the currents of values and thoughts of cultures, in general, and of people, in particular. The activity is considered dependent on the conditions of its artistic production, and dependent on the place of multicultural dialogue in which it can be developed. The role of the artist is present to make communication and expression viable. Thus, with this research, we relate the case studies of artists Carlinhos Brown and Federico Guzmán, artists with interventions and experiences in individual and collective, with performances in various countries, practicing inclusion in a playful way in their activities. Through the artistic practices, we propose methodologies and dynamics to facilitate learning. The development of the project has been based on the arts, trying to bring artistic languages to migrants, refugees or anyone who has contact with other nationalities, to give an opportunity to experience and recognize through the world map, their country of origin, as well as the country that welcomed them, giving a sense of belonging, making viable the power of art, such as music, dance, poetry, painting, theater, to awaken the creative process and the social inclusion in a dialogue between peoples. They mix different cultures with the representation of human experience in the contemporaneity, facing a new look, contextualized with the arts as an expression of the essence of the present time and to help harmonize the existential conflicts of humanity.

KEYWORDS:

Arts-activism, culture, social art, migration, inclusion.

ÍNDICE

1. MEMORIAL.....	16
2. INTRODUCCIÓN	17
3. OBJETIVOS	23
4. JUSTIFICACIÓN.....	24
5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA - ARTE ACTIVISMO Y EL PAPEL DEL ARTISTA COMO MEDIADOR EN EL CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL, COMO EJEMPLO FEDERICO GUZMÁN Y CARLINHOS BROWN.....	28
6. METODOLOGÍA.....	47
6.1. VIVENCIA CON LAS COMUNIDADES - A TRAVÉS DEL PROYECTO “ARTES SIN FRONTERA CON OTRA MIRADA”	48
6.1.1. DESARROLLO DEL PROYECTO POR LA <i>FACULDADE DE BELAS ARTES</i> DE LA <i>UNIVERSIDADE DO PORTO</i> - PORTUGAL.....	49
6.1.2. DESARROLLO DEL PROYECTO POR EL CENTRO COMUNITARIO SÃO CIRILO DE OPORTO - PORTUGAL.....	50
6.1.3. DESARROLLO DEL PROYECTO POR LA COMUNIDAD DE LOS ESTUDIANTES ANGOLANOS DE OPORTO- PORTUGAL.....	51
6.1.4. DESARROLLO DEL PROYECTO POR LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN GATO VADIO DE OPORTO- PORTUGAL.....	53
6.1.5. DESARROLLO DEL PROYECTO EN LA TUIZA, ETSA EN SEVILLA - ESPAÑA.....	53
6.1.6. DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL SEVILLA ACOGE EN SEVILLA, ESPAÑA.....	55
6.1.7. EXPOSICIONES DEL PROYECTO “ARTE SIN FRONTERA CON OTRA MIRADA”	56
6.1.8. TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO “ARTE SIN FRONTERA CON OTRA MIRADA”	60
6.1.9. ESTANCIA EN LA FACULDADE DE BELAS ARTES DE LA UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL.....	62
6.2. ENCUENTROS CON LOS ARTISTAS:.....	63
6.2.1. ENCUENTRO CON FEDERICO GUZMÁN:.....	63
6.2.2 ENCUENTRO CON CARLINHOS BROWN:.....	74
6.3. HISTORIA DE VIDA DE LOS ARTISTAS.....	82
6.3.1. FEDERICO GUZMÁN.....	82

6.3.2. CARLINHOS BROWN.....	202
7. REFLEXIONES.....	256
7.1 FEDERICO GUZMÁN.....	256
7.2 CARLINHOS BROWN.....	258
8. RESULTADOS	262
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	268
10. ANEXOS.....	272

- 1. MEMORIAL**
- 2. INTRODUCCIÓN**
- 3. OBJETIVOS**
- 4. JUSTIFICACIÓN**

1. MEMORIAL

El arte siempre estuvo presente en mi vida, desde de niña, estuve sumergida en este contexto, con la inspiración de mi madre Raimunda Coelho de Oliveira (1931, Piauí Brasil) y de mi hermana mayor Maria de Fátima Coelho de Oliveira (1954 - 2002, Piauí Brasil), en el cual he heredado esta vena artística. Mi madre, hacía dibujos, restauraciones de imágenes de santos, muchas manualidades, impartía cursos de bordado y era profesora de religión en una escuela pública, en un pueblo en Teresina - Piauí, donde ella prácticamente hacía un trabajo social con el alumnado. Cuando la escuela necesitaba de alguna reparación, ella por su propia iniciativa, recorría las tiendas de la ciudad para pedir donación de materiales de pintura para pintar el colegio. Ella movilizaba al grupo de alumnos y dividía la tarea en equipo. Muchos alumnos y alumnas más adelante se profesionalizaron a partir de esta experiencia. También, ayudaba como mediadora a solucionar cualquier problema con sus alumnos y alumnas, con la intención siempre de servir y mejorar la vida de las personas de su entorno. Mi padre Neuton Gomes de Oliveira (1925 -2012), siempre me incentivó y sentía mucho orgullo por mis dibujos y todas mis creaciones, confiaba plenamente en mis ideas que luego ponía en práctica sin miedo a errar.

Para mí, el arte siempre fue un juego, me distraía, me daba placer. Mi madrina, Teresinha M. de Lima Tajra era directora de un colegio de niños y niñas, y ella me pedía que hiciera a menudo dibujos, carteles, para ornamentar su colegio. Yo tenía unos 7 a 8 años de edad, hacía de forma procerosa y divertida. Ella siempre me daba alguna cosa como incentivo, materiales, elogios, y a veces me daba dinero a cambio. Pero, lo más importante era que yo estaba haciendo algo que me encantaba y estaba siendo útil. Siempre me gustaba aprender, transformar, dar forma o dar vida a algo, en otro contexto, con belleza, armonía y hacer un diferencial con creatividad. En mis vacaciones yo procuraba hacer algún curso de arte o manualidad. Y muchas veces me acercaba a las personas habilidosas para aprender un poco de sus habilidades. Otra persona de gran admiración, fue mi tía Carmen Coelho Pita, que no se encuentra aquí en la tierra, yo siempre viajaba a su ciudad, (São João del Piauí; Brasil), para envolverme de su sabiduría.

No fue por casualidad que mis estudios estuvieran relacionados con el Arte, estudié Artes Plásticas, por la Universidade Católica de Salvador-Ba, en 1984, también Dibujo, por la Universidade Católica de Salvador-Ba, en 1986. Especialización en Crítica de Arte, por la Universidade Federal de Bahía, en 1986. Desde entonces actuaba como diseñadora de interiores en Salvador de Bahía hasta 2014. En 2011 hasta 2013, hice un proyecto de reforma y decoración de todo el espacio destinado al área de concentración de los futbolistas del equipo Deportivo ECV (Esporte Clube Vitória) de Bahía, en el cual fui comisaria, consiguiendo 34 obras donadas por artistas conocidos de la Bahía, para humanizar el espacio físico del mismo equipo de fútbol, con un resultado estético y funcional muy bueno. También realizaba proyectos de decoración temática de stands de Carnaval de Brasil. A finales de 2013/2014 hice una asignatura del Máster en la Facultad de Bellas Artes de Salvador de Bahía. Justo después decidí hacer el Máster en Arte Idea y Producción, por la Universidad de Bellas Artes de Sevilla - España, en 2014/2015. Hoy me veo delante de esta investigación, con mucha

ilusión y aprecio por el tema que me encanta. Hablo también de los dos artistas que me interesaron en particular, por su forma de expresar el arte para la sociedad: Carlinhos Brown y Federico Guzmán.

2. INTRODUCCIÓN

¿Cómo debemos obtener la valoración del arte para concienciar al individuo y al colectivo? ¿Todos los artistas están capacitados para hacer arte colectivo? O mejor, ¿todos los que hacen arte colectivo son artistas? ¿El artista hace arte colectivo para promoverse o realmente está imbuido en el espíritu de ayudar al otro a crecer? ¿El factor económico es limitación para que un artista tenga la iniciativa de cooperación y de ayuda al otro, así como propagar y despertar la valoración del arte en la sociedad? ¿La propia fuerza de voluntad del artista ya es suficiente para realizar una acción colectiva en la comunidad? ¿Todas las manifestaciones públicas son arte? ¿Toda la comunicación a través de la expresión individual y colectiva es arte? ¿Para hacer arte colectivo tenemos que desarrollar el espíritu de competitividad o el espíritu de cooperación? ¿Debemos tener información de técnica, proceso creativo, que puedan ayudar al otro a desenvolverse en el arte en una intervención artística? ¿La competición, el ego, mantiene lejos el verdadero trabajo en arte-social y colectivo?

Basada en cuestiones de parámetros artísticos en diversos ámbitos de las artes, busco fundamentar esta tesis doctoral a través de un estudio vivencial que, tomando por base mi experiencia en el NIC, Núcleo de Integración de las Ciencias, como una de las miembros fundadoras del mismo, en 1992, pasando a ser registrado 1994 en Salvador de Bahía, en Brasil, en el cual se integró al grupo de estudios y participación activa desde 1990. El NIC, tiene 22 años de fundación y tiene como presidenta fundadora Emília Queiroga Barros, educadora, terapeuta holística, escritora, mentora y maestrante internacional, tiene como objetivo integrar y colocar el conocimiento a servicio de la vida. La ciencia es un instrumento de progreso para la humanidad, porque la ciencia no tiene escrúpulo, ni censura para investigar la verdad, aunque el conocimiento por el conocimiento, no fue capaz de generar una sociedad armónica, eso mostró que no era suficiente. El conocimiento precisaba alcanzar un escalón de la sabiduría, que es transformar el conocimiento a servicio de algo mayor. Nuestro modelo hasta el momento es fragmentado y hoy el desafío que el mundo enfrenta, es de conseguir integrar las diferentes áreas de conocimiento a favor del bien común. El arte es el vehículo de manifestación de la inteligencia creativa inherente de la naturaleza humana. Con tantos desafíos, transformaciones, y desequilibrios que la tierra viene teniendo, sean sociales, económicos, ambientales, en fin, la humanidad necesita más que nunca cambiar el foco de dolor, de la migración, de las guerras y tomar consciencia del papel que el arte cumple delante de la humanidad, como herramienta principal de expresión creativa.

Y como dice el profesor de la Universidad de Valencia, Dr. José Albelda, en una conferencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, en el día 1 de diciembre de 2017, con el tema: “Hacia un nuevo paradigma más sostenible a través

del arte”, para mí fue maravilloso oír sus palabras: “Intento insistir que las artes es un equipamiento para un nuevo diseño, para recuperar el valor de las destrezas del cuerpo, como expresión, performance, el hilo del cuerpo, todo que envuelve a bellas artes, toda la sensorialidad, en nuestra ecología, del pensamiento, una ecología entre-humana, ecología comunitaria, recuperar la concentración, el equilibrio, el ecosistema, necesitamos urgentemente recuperar el contacto de los medios sensoriales, la pintura es un ejercicio contemplativo”. [...] Necesitamos estar atentos para un nuevo paradigma, una nueva forma de convivencia, compartir, integrarnos unos con los otros, unir, sin separación, en fin, ya estamos presentes a vivenciar un cambio radical planetario.

Quedé sorprendida y al mismo tiempo feliz, por haber escuchado esta conferencia en una universidad, impartida por el profesor Dr. José Albelda, así, aporté en esta época del NIC, donde se transmitió mucha información sobre cómo la tierra se encontraba, y que vería grandes cambios en toda la humanidad. Teníamos que adaptarnos a un nuevo paradigma o mejor a una reeducación en todos los sentidos: reeducación mental, para una convivencia en una sociedad global, educación ambiental para asegurar la supervivencia colectiva, una educación económica, para un nuevo modelo de economía como economía creativa, la educación social, para adaptación de vida a nuevos modelos de comunidades, la educación que implica el aprendizaje de la vida a través de las redes. La educación de la tecnología-comunicación, para una nueva forma de relación global, entre diferentes razas y culturas, entre otros.

Las artes son instrumentos de lenguajes universales, nos permiten, promueven y facilita la interacción con los cambios y transportarnos a otro estado de consciencia. Las artes transforman la mirada de las personas, y luego cuando la mirada cambia, ocurre el cambio de la percepción. Y el cambio de comportamiento humano depende de un cambio de percepción, para hacer un cambio en una comunidad, o en un grupo, es preciso un cambio de percepción de las personas. El arte es uno de los más poderosos instrumentos para hacer que eso suceda, la búsqueda de lo bello es la búsqueda de la armonía, y la sensibilidad para la expresión creativa de la misma, creando soluciones, y favoreciendo el espíritu de integración, y de cooperación. Sin embargo, busquemos retratar los dos ejemplos de los artistas: Federico Guzmán (Sevilla, 1964), y Carlinhos Brown (Salvador de Bahía, 1962), ambos hacen sus trabajos a través de distintos lenguajes artísticos, uno en un país europeo y el otro en América del sur, aunque en realidad eso no hace mucha diferencia, en cuanto el arte es un lenguaje universal y se mezcla en distintas culturas y razas. Lo más importante es poner en evidencia las prácticas artísticas que cada uno propone al servicio del todo, Federico Guzmán, expresando en sus lienzos, en mayor parte, con base en la naturaleza, y, en sus instalaciones, desde un contexto de arte colectivo, donde procura unir e integrar a las personas en algunos de sus trabajos. Carlinhos Brown, expresa diversos lenguajes artísticos, a través de la música, percusión, composiciones, producciones artísticas, así como también en las artes visuales y otras, desde una perspectiva muy determinante en sus obras basado en lo social y colectivo.

“No dejes que las circunstancias te transformen, sé tú el que transforma las circunstancias.” Jackie Chan (Hong Kong, 1954).

Así como también basado en la idea de unión, cooperación y colectivismo, a través de lenguajes artísticos, fue desarrollado el proyecto “Arte sin frontera con otra mirada”, con la intención de concienciar al artista a permitirse, a abrirse y ampliar su trabajo desde lo colectivo, para unirse a los emigrantes, los refugiados, o cualquier persona que tenga vivencia con otra nacionalidad, en un contenido artístico para desarrollar una forma de comunicación e interacción global. Sin embargo, estamos viviendo tiempos de rupturas en varias áreas de las actividades humanas. Es como si estuviésemos en un segundo renacimiento, sólo que, esta vez, es un renacimiento de un nuevo modelo de civilización global. Podemos mencionar la canción “Diáspora” una de las canciones del “Tribalistas”, que se relaciona muy bien con la propuesta de la tesis. Fue lanzada en el segundo CD y DVD, en 2017, en el cual los integrantes, Carlinhos Brown, junto con Arnaldo Antunes y Marisa Monte. Esa música hace parte de la banda sonora de una novela “Órfãos da Terra” (Huérfanos de la Tierra) en la TV globo de Brasil.

“Diáspora”

Calmó la tormenta

Perecieran

Los que a estos mares ayer se arriesgaron

Y viven los que por un amor temblaron

Y de los cielos los destinos los esperaron

Atravesamos el mar Egeo

Un barco lleno de Fariseos

Con los cubanos

sirios, gitanos

Como Romanos sin Coliseo

Atravesamos por otro lado

Por el río rojo, del mar sagrado

Los centros comerciales repletos

de retirados refugiados

¿Dónde estás?

¿Dónde estás?

¿Dónde estás?

Donde está

mi hermano sin hermana

Mi hijo sin padre

mi madre sin abuela

Dando la mano a nadie

Sin lugar para estar

Los niños sin paz

¿Dónde estás mí Señor?

¿Dónde estás?...

2. INTRODUÇÃO

Como devemos obter a valoração da Arte de forma a concientizar o individual e o coletivo? Todos os artistas estão aptos a fazer arte coletiva? Ou melhor, todos que fazem arte coletiva são artistas? O artista faz arte coletiva para promover-se ou realmente está imbuído no espírito de ajudar o outro a crescer? O fator económico é limitação, para um artista ter a iniciativa de cooperação e ajudar o outro a propagar e despertar a valoração da arte na sociedade? A própria força de vontade do artista já é suficiente para realizar uma ação coletiva na comunidade? Todas as manifestações públicas são arte? Toda a comunicação através da expressão individual e colectiva é artes? Para fazermos arte coletiva, temos que desenvolver o espírito de competitividade e o espírito de cooperação? Devemos reter informações de técnica, processo criativo, que podem ajudar o outro a desenvolver a arte em uma intervenção artística? A competição, o ego, mantém distante o verdadeiro trabalho na arte-social e coletivo?

Baseada nas questões de parâmetros artísticos em diversos âmbitos das artes buscou fundamentar esta tese doutoral através de um histórico vivencial da doctoranda em que tomando por base sua experiência no NIC, Núcleo de Integração das Ciencias, que foi um dos membros fundadores do mesmo, em 1992, passando a ser registrado 1994 em Salvador de Bahia, no Brasil, em o qual a mesma se integrou ao grupo de estudos e participação ativa desde 1990. O NIC tem 22 anos de fundação e tem como presidente fundadora Emília Queiroga Barros, educadora, terapeuta holística, escritora, mentora e representante internacional, têm como objetivo integrar e colocar o conhecimento a serviço da vida. A ciência é um instrumento de progresso para a humanidade, porque a ciência não tem escrupulo, e nem censura para investigar a verdade, no entanto o conhecimento pelo conhecimento, não foi capaz de gerar uma sociedade harmônica, isso mostrou que não foi suficiente. O conhecimento precisava alcançar um escalão da sabedoria, que é transformar o conhecimento a serviço de algo maior. O nosso modelo até o momento é fragmentado e hoje o desafio que o mundo enfrenta, é de conseguir integrar as diferentes áreas de conhecimento a favor do bem común do todo. A arte é um veículo de manifestação da inteligência criativa inerente da natureza humana. Com tantos desafios, transformações, e desequilíbrios que a terra vem passando, sejam eles sociais, económicos, ambientais, em fim a humanidade necessita, mas que nunca, mudar o foco da dor, da emigração, das guerras nas artes, na beleza, e tomar consciencia do papel que a arte cumpre diante da humanidade, como ferramenta principal da expressão criativa.

E como disse o professor da Universidade de Valencia, Dr. José Albelda, em uma conferência na Facultad de Bellas Artes da Universidad de Sevilla, no dia 1 de dezembro de 2017, com o tema: “Fazer um novo paradigma, mas sustentável através da arte”, para mim foi maravilhoso ouvir suas palavras: “Tento insistir que a arte é um equipamento para um novo desenho, para recuperar o valor das destrezas do corpo, como expressão, desempenho, a linha do cuerpo, tudo que envolve as belas artes, todas as questões sensoriais, em nossa ecología, do pensamento, uma ecología entre os humanos, ecología comunitaria, recuperar a concentração, o equilibrio, o ecosistema, necesitamos urgentemente recuperar o contato dos meios sensoriais, a

pintura é um dos exercícios contemplativo”. [...] Necessitamos estar atentos para um novo paradigma, uma nova forma de convivência, compartilhar, integrar uns com os outros, unir, sem separação, enfim, já estamos prestes a vivenciar uma mudança radical planetária.

Fiquei surpresa e ao mesmo tempo feliz, por ter ouvido esta conferência dentro de uma universidade, transmitida pelo professor Dr. José Albelda, recordei a época do NIC, quando foram passadas várias informações sobre como a terra se encontrava, e que haveria grandes mudanças em toda a humanidade. Teríamos que nos adaptarmos a um novo paradigma ou mejor a uma reeducação em todos os sentidos: reeducação mental, para uma convivência em uma sociedade global, educação ambiental para assegurar a sobrevivência coletiva. A educação econômica, para um novo modelo de economia, tal como a economía criativa, a Educação Social, para adaptação da vida em novos modelos de comunidades, a educação que implica em aprendizado da vida através das redes. A educação da tecnologia-comunicação, para uma nova forma de relacionamento global, entre diferentes raças e culturas, entre outros.

As artes são instrumentos de linguagens universais, nos permitem promover e facilitar a interação com as mudanças, transportarmos para outro estado de consciencia. A arte transforma o olhar das pessoas, e logo quando o olhar muda ocorre a mudança da percepção. E a mudança de comportamento humano, depende de uma mudança de percepção, para fazer uma transformação em uma comunidade, ou em um grupo, é necesario uma mudança de percepção das pessoas no entorno. A arte é um dos mais poderosos instrumentos para fazer isso acontecer, a busca do belo é a busca da harmonia, e a sensibilidade para a expressão criativa da mesma, criando soluções, e favorecendo o espírito de integração, e de cooperação.

No entanto, buscamos retratar os dois exemplos dos artistas: Federico Guzmán (Sevilla, 1964), e Carlinhos Brown (Salvador de Bahía, 1962), ambos fazem seus trabalhos através de distintas lenguages artísticas, um em um país europeo e o outro na América do Sul, que na realidade isso não faz muita diferença, desde quando a arte é una linguagem universal e se mescla em distintas culturas e raças. O mais importante é colocar em evidencia as práticas artísticas que cada um propõe a serviço do todo, Federico Guzmán, expressando em suas telas e em suas instalações em maior parte, mantém o foco na natureza, em um contexto Arte-colectivo, onde procura unir e integrar as pessoas em alguns dos seus trabalhos. Carlinhos Brown, expressa diversas linguagens artísticas, através da música, percussão, composição, produções artísticas, como também nas artes visuais e outras, mantém um foco muito determinante nas suas obras no social e no colectivo.

Não deixe que as circunstâncias te transformem, seja você que transforma as circunstancias. Jackie Chan (Hong Kong, 1954).

Como também embasado na ideia de união, cooperação e coletivismo, através de processos criativos, foi desenvolvido o projeto “Arte sem fronteira com outro olhar”, visando conscientizar o artista a permitir, se abrir e ampliar no coletivo, para unir aos emigrantes, aos refugiados, ou cualquier pessoa que tenha tido vivência com outra nacionalidade, em um conteúdo artístico para desenvolver uma forma de comunicação

e interação global. No entanto estamos vivendo tempos de rupturas em várias áreas das atividades humanas. É como se estivessemos um segundo renascimento, só que desta vez, é um renascimento de um novo modelo da civilização global. Podemos mencionar a canção “Diáspora” uma das músicas do “Tribalista”, que se assemelha muito bem a proposta da tese. Foi relançada no segundo CD e DVD, em 2017, no qual os integrantes; Carlinhos Brown, junto com Arnaldo Antunes e Marisa Monte. Essa música faz parte da trilha sonora da novela “Órfãos da Terra” na emissora da TV globo do Brasil.

“Diáspora”

*Acalmou a tormenta
Pereceram
O que a estes mares ontem se arriscaram
E vivem os que por um amor tremeram
E dos céus os destinos esperaram*

*Atravessamos o mar Egeu
Um barco cheio de Fariseus
Com os Cubanos
Sírios, ciganos
Como Romanos sem Coliseu*

*Atravessamos pro outro lado
No rio vermelho do mar sagrado
Os center shoppings superlotados
De retirantes refugiados*

*You, where are you?
Where are you?
Where are you?*

*Onde está
Meu irmão sem irmã
O meu filho sem pai
Minha mãe sem avó
Dando a mão pra ninguém
Sem lugar pra ficar
Os meninos sem paz
Onde estás meu Senhor?
Onde estás?...*

3. OBJETIVOS

Con este proyecto de investigación pretendo visibilizar el poder del arte, a través de prácticas artísticas para un diálogo e inclusión social, mezclando diversas culturas con la representación de la experiencia humana en la contemporaneidad, donde hace frente a una nueva mirada en una contextualización con las Artes. Como expresión de la esencia en el momento actual, para ayudar a amenizar los conflictos existenciales de las personas.

- La investigación que se plantea y se dirige al objetivo de llevar a cabo la concienciación, de un mayor número de personas sobre la valoración del arte.
- Proporcionar intervenciones con diversos artistas, permitiendo una nueva mirada en una determinada comunidad de los emigrantes, refugiados o cualquier persona que tenga vivencia con otra nacionalidad.
- Vivenciar a través del mapa mundi, un ideal de fronteras con integración, de prácticas artísticas.
- Desarrollar el sentimiento de pertenencia por medio del arte, a través del recuerdo de nuestras raíces.

El Arte como instrumento de propagación, de valoración y la captación en favor de valores multiculturales en las sociedades y en favor de la inclusión social. En este sentido, se considera la actividad artística que realizan las personas como herramienta fundamental de expresión que integra, une y mezcla las diversidades de pensamientos, ideas, creencias y modos de entender el mundo, en definitiva, que toda persona necesita construir en el ejercicio de la vida cotidiana. Así, la actividad artística adquiere un ámbito universal de las corrientes de los valores y pensamientos de las culturas, en general, y de las personas, en particular, en lo que se considera la actividad artística dependiente de las condiciones de su producción artística, pero independiente del lugar de diálogo multicultural en el que puede desarrollarse. El objetivo principal, está en proporcionar intervenciones de diversos artistas de diferentes nacionalidades, con un determinado grupo de personas emigrantes, refugiados, o cualquier persona que tenga alguna vivencia con otra nacionalidad.

Llevar la consciencia del Arte a los niños, jóvenes o cualquier persona, a través de la intervención de los artistas de varios países, el cual servirán de ejemplo para valorar, despertar, sensibilizar y desarrollar la creatividad por diversos lenguajes artísticos. Llevar a cabo la consciencia del territorio, con el mapa mundi y reconocer el país de origen, sus culturas, e integrando el país actual, en el cual se encuentra, en el caso Portugal. Y expresar, a través de prácticas artísticas, un mensaje en el territorio que

los acoge. Dibujar y reconocer sus raíces y aportar el país presente, de forma lúdica y creativa.

En nuestra investigación tenemos como objetivo principal conocer y mostrar valores artísticos y sociales en las obras de Federico Guzmán y Carlinhos Brown con respecto a la inclusión social y en los valores multiculturales, haciendo referencia a cuatro temas principales: el Arte, el activismo; la inclusión social; los valores multiculturales a través del arte.

- El Arte como medio de construcción en favor de identidades culturales y en favor de la inclusión social.
- Reflejar la convivencia en grupo dentro de la comunidad, aportando realizaciones más productivas y armoniosas, valorando el tiempo de forma consciente.
- Desarrollar el proceso de trabajo académico, conjuntamente a producciones creativas planteando acreditación para conclusión de la tesis, basado en el estudio de caso de los dos artistas, el español Federico Guzmán y el brasileño Carlinhos Brown.

4. JUSTIFICACIÓN

Con la presente investigación, buscamos desarrollar un estudio del Arte y el Activismo como herramientas de inclusión social y cultural. Basados en ejemplos de los artistas Carlinhos Brown (Brasileño, 1962) y Federico Guzmán (Sevilla, 1964), son ejemplos notables. Federico Guzmán constituye el caso de artista que trabaja materiales plásticos y en formato de instalación de su obra, como también sus proyectos de participación en ARTifariti, que viene desarrollando junto con el pueblo Saharaui. Por su parte, Carlinhos Brown constituye el caso de artista sonoro y musical que utiliza un material intangible para desarrollar una relación colectiva de las personas participantes. Los proyectos sociales que Brown lleva desarrollando hace años en la favela del Candéal, despierta en los jóvenes una nueva realidad y una nueva perspectiva de vida. Por tanto, los aspectos que son de interés y de estudio de esta muestra, los constituyen las sinergias sociales que se generan a partir de las propuestas artísticas anteriormente indicadas (Rubio & Varas, 2004).

Este proyecto compila los trabajos presentados como resultado de la estancia Internacional, en los estudios en la *Faculdade de Belas Artes* de la *Universidade do Porto*, en coordinación con el profesor Fernando José Pereira, el cual pudo concretar gracias a su apoyo y orientación de los sitios donde fueron realizados los talleres.

Los resultados con esta práctica artística nos permiten concienciar y valorar el arte como un instrumento de expresión, manifestando y despertando nuestro artista adormecido. Dialogando e insiriendo culturas de diversos países y expresando su legado. Cada uno con distintas nacionalidades, entretanto, pertenecemos a una misma casa a la madre tierra, donde compartimos nuestras experiencias y momentos únicos, que en una fracción de tiempo podemos cambiar nuestras vidas... desarrollando una consciencia grupal, que sumamos en un trueque, de conocimiento y vivencia que cada uno trae de sus raíces para mezclarnos y aprendemos uno con el otro. Con una única acción, la expresión del presente en que vivimos. Porque somos parte de un todo y somos todos uno. Puedo estar aquí o allí, estamos separados por territorios, más somos iguales de manos dada o no.

El retorno de esta práctica, fue percibir mundos diferentes con riquezas de sabiduría expresada a través del arte – sobre todo saber respetar cada uno con sus diferencias y coger lo mejor que cada uno puede contribuir dentro de sus capacidades, sin separación, con respeto y dignidad. Esperanza de una nueva consciencia de acogimiento.

Alcanzamos una variedad de informes que fortalecieron nuestras impresiones. Cada comunidad, trayendo su legado de conocimiento y reflexiones dentro de una posibilidad de abertura y transformación en lo individual y colectivo. Donde agrega unos recursos dentro del tema propuesto y asociado a mi tesis. Y así el “Arte sin fronteras con otra mirada”, busca llevar una connotación social y artística para las personas.

Y con un abordaje del arte multicultural y expresión de identidad de forma integrada, unificada por diversos lenguajes de las artes en lo social, en lo individual y colectivo, podemos citar otros ejemplos recientes y actuales de ello como: “Activismo académico en la causa Saharaui, nueva perspectivas críticas en Derecho, Política y Artes” de los autores: Rocío Medina Martín y Ramón Luis Soriano Díaz, en Sevilla (España) y que realizaron en 2015. Y, otro ejemplo, esta vez referido al colectivo, de adolescentes en situación de reclusión y exclusión social, se encuentra el proyecto de 2010 “Arte y Activista/ Arte Político en torno al trabajo de La Lleca con adolescentes varones en situación de reclusión”, de Cynthia Pech, en Méjico, en el año 2010.

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

**ARTE ACTIVISMO Y EL PAPEL DEL ARTISTA COMO
MEDIADOR EN EL CONTEXTO SOCIAL Y
CULTURAL, COMO EJEMPLO FEDERICO GUZMÁN Y
CARLINHOS BROWN.**

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El trabajo de investigación fue desarrollado a través de prácticas de arte en contexto, del activismo, y de prácticas artísticas colectivas y comunitarias. El Arte y activismo, se planteó en el siglo XX, donde varios artistas sintieron una necesidad de resaltar la importancia de iniciar una acción en la vida a través del arte. Una forma de manifestar el arte mediante el activismo, donde la expresión, la creación, era actuante para liberar de forma lúdica, creativa, y transformar algo que no funcionaba bien. Así surge el arte como plataforma de denuncia, crítica e injusticia. Para ello, no hace falta ser artista, el arte se pone al servicio de todos. En nuestra búsqueda de informes relacionados con arte y activismo, encontramos una doble controversia; para algunos esta nueva forma de expresión en el arte individual y colectivo, arte en espacios público, arte urbano, es arte y para otros no es sino un acto de vandalismo; de manifestación que afrontaba con sus expresiones y actos políticos, a través de arte-grafiti y varios mensajes de protesta.

Desde el punto de vista de Anna María Guasch, publicado en su libro “El arte último del siglo XX Del posminimalismo a lo multicultural”, relata que a principio de los años sesenta, los artista empezaron a tener vivencias de crisis dentro de la sociedad de supervivencia de posguerra, donde tuvieron varios conflictos existenciales, que luego se fue aquietando y dando forma a un nuevo concepto de insatisfacción y proliferación. [...] Tuvo su primera gran explosión cultural y, por ende artística, en la primavera parisina de 1968, en lo que se ha dado en llamar el Mayo francés. El arte traspasó las fronteras de la contestación individual ante el hecho social y los artistas tomaron consciencia de que su obra debía dejar de ser un objeto único e impenetrable para convertirse en instrumento crítico, en arma arrojadiza contra la sociedad, un arma perturbadora, espontánea y, para algunos, como Herbert Marcuse, decisiva, en la lucha por la libertad. (En el capítulo cuarto - p. 117).

Partiendo de este gran marco que se inició por los estudiantes de la universidad de París y lo que sucedió en una conglutinación de otras ciudades europeas, como las ciudades Italianas, con gran repercusión en Milán, Génova y Roma, con la misma propuesta, pasaron a externalizar varios puntos de crítica al sistema cultural y moralizante. Este intento de revolución cultural estalló en París en el mes de mayo de 1968, en cuatro escenarios: la Facultad de Humanidad de la Universidad de Nanterre, en la que desde el mes de marzo los estudiantes exigían la libertad de expresión política dentro de la facultad; la Universidad de la Sorbona, tomada por la policía el 3 de mayo tras expulsar de ella a los estudiantes de extrema izquierda; las calles de la ciudad, en especial las del Barrio Latino, que se convirtieron en espacio propio de un sin número de manifestaciones (la primera del lunes 6 de mayo fue protagonizada por cerca de 30.000 estudiantes), y las aulas de la École nationale supérieure des Beaux Arts y de la École des Arts Décoratifs que se transformaron temporariamente en talleres, los <<ateliers populaires>>, cuestionadores de las prácticas artísticas tradicionales-pintura, escultura, dibujo, grabado - a favor de una nueva percepción colectivista del arte. (Capítulo cuarto, p. 119; 120).

Aunque, podemos citar a Daniel Cohn – Bendit, estudiante de sociología, de la Universidad de Nanterre en París, hijo de exilados alemanes, lideró a un gran número

de estudiantes dentro del Movimiento de 22 de marzo, concentrándolos en la misma universidad, hasta conseguir un permiso por parte del rector, en un foro de discusión política, que fue nombrado como Che Guevara. Unos de los objetivos, de Daniel Cohn – Bendit, citadas en el libro de Anna M. Guasch; en sus declaraciones del mes de abril a *Le Nouvel Observateur* afirmó: << Nuestro objetivo inmediato es la politización de la Universidad [...] es el sistema en conjunto al que atacamos en nuestras reivindicaciones; al poder político, al capitalismo, a su concepción de la Universidad. La politización parte de allí, cuestionar al sistema capitalista por la función social que asigna, a la Universidad; rechazo por parte de los estudiantes de llegar a formar parte de los futuros cuadros capacitados para explotar a la clase trabajadora. >> (Capítulo cuarto, p.119).

También podemos citar al Pintor Louis Cane, que participó del gran movimiento parisiense, el 7 de mayo de 1968, como relata Anna María Guasch, [...] organizó un <<atelier>> popular en la École des Arts Décoratifs; el día 8 estalló la huelga en la École des Beaux Arts. La noche del 11 de mayo el Barrio Latino se convirtió en el centro de tumultos; el día 11, una veintena de jóvenes artistas realizaron los primeros carteles revolucionarios, y el día 13, simultáneamente a la huelga general, los estudiantes ocuparon la Sorbona, un día después la École des Beaux Arts y dos días después el Odéon. (Capítulo cuarto, p.119).

Todos esos acontecimientos fueron importantes, y hoy hacen parte de la historia de un gran marco, donde sucedieron por muchos cambios sociales y culturales. Y fundamentalmente el artista por ser un mediador de mensajes directos con el medio social y cultural en su entorno, se hace frente a una gran ruptura y conquistan la libertad de expresión de forma contestataria, lúdica, pasando a poner en manifiesto sus ideas, y como ha dicho Anna M. Guasch, hirvió el deseo no ya de cambiar la apariencia de la sociedad, sino la esencia del mundo en un intento, en lo artístico, de volver a conjugar al unísono el arte de vanguardia con la izquierda revolucionaria. (p. 117).

El activismo es un término genérico que se refiere a prácticas en diferentes ámbitos, social y cultural, en el cual Cynthia Pech (México), describe de forma sintetizada [...] es una forma de acción pública y comprometida. Acción pública porque rompe las fronteras de su propio encierro y va hacia afuera, con la finalidad de democratizarse y darse, casi siempre, transgrediendo sus propios cánones. Acción comprometida porque su espíritu democrático retoma la proposición marxista en torno a la finalidad del arte como mecanismo para la transformación social y, en ese sentido, conlleva en sí la propuesta radical de cambio en el orden simbólico dominante o hegemónico. Adolescentes varones en situación de reclusión [...] se encuentra involucrado muchas veces en el arte callejero o arte urbano, manifestándose en contra de la publicidad (*advertising* - *subvertising*) y la sociedad de consumo. Palabras citadas por Anna M. Guasch.

No llevaremos a cabo en nuestra investigación el acto de «activismo» separadamente, y sí el Arte y Activismo, como una propuesta en la acción en inclusión social y cultural, utilizando las herramientas de los distintos lenguajes artísticos. Donde podemos citar diversos artistas activistas que lograron con sus obras reivindicando un determinado cambio social o planteando un modo crítico de actuar ante los problemas sociales como Nina Felshin quien considera el activismo como herramienta fundamental para

conseguir el cambio político-social. De esta manera, a través del activismo se promueven acciones que dan voz y visibilidad a colectivos que buscan formas de transformación social como Suzanne Lacy, Mona Hatoum, Ana Mendieta, Guerrilla Girls, Yolanda Domínguez o Andrea Fraser entre otras, a través del movimiento feminista, así como James Mollison, Erik Ravelo o Keith Haring cuestionando los estereotipos de vida de la sociedad actual.

Por tanto, arte y activismo se han convertido en importantes intervenciones de artistas, personas y comunidades en respuesta a sus problemáticas políticas y culturales, de una y otra parte del planeta. En este sentido, la práctica arte y activismo se ha convertido en el desarrollo de importantes proyectos culturales en los que artistas y personas de una comunidad, trabajan juntos. Entre ellos encontraremos grupos sociales que en situaciones de vulnerabilidad (desigualdad, subdesarrollo, etc.), utilizan el arte como protesta y reivindicación social. Ejemplos recientes y actuales de ello son: “Activismo académico en la causa saharauí, nuevas perspectivas críticas en Derecho, Política y Artes” de los autores: Rocío Medina Martín y Ramón Luis Soriano Díaz, en Sevilla (España) y que realizaron en 2015. Y, otro ejemplo, esta vez referido a colectivos de adolescentes en situación de reclusión y exclusión social, se encuentra el proyecto de 2010 “Arte y Activista/ Arte Político en torno al trabajo de La Lleca con adolescentes varones en situación de reclusión”, de Cynthia Pech, en México, en el año 2010.

LOS ARTISTAS:

Por supuesto, podemos incluir como activista, el artista que va a la calle, en toda parte del mundo, existen los artistas que se presentan en el espacio público; en las calles, en las plazas. Están presentes músicos, con sus instrumentos, artistas visuales, artes escénicas, presentación de danza y otros. Ellos escogen un determinado sitio; la calle, la plaza, y hacen sus presentaciones para proponer en la sociedad un diferencial más cercano con el público pasante, y también una forma de recaudar dinero para su supervivencia. Se hace frente a un factor económico social y político, y la oportunidad de exponer sus trabajos en galerías, espacios privados, y teatros queda lejos de su realidad.

ARTE EN LA CALLE:

Foto 02: Músicos Madrileños, una sonorización en la calle Preciados, en Madrid, 29 abril de 2017. Archivo de imagen de la doctoranda.

Foto 03: Músicos Portugueses, una sonorización en la Calle Alemanes, en Sevilla 25.07.2017. Archivo de imagen de la doctoranda.

Foto 04: Artista Francés, trabaja los tres meses verano recibiendo encargos de sus dibujos, en Villa Moura - en Portugal. El 14.08.2017. Imagen de la doctoranda.

Foto 05: Músico Cordobés, una sonorización en el puente Romano en Córdoba, permanece siempre con su Acordeón en el mismo sitio. El 18.05.2018. Imagen de la doctoranda.

Foto 06: En Sevilla, calle Sierpes. El 03.10.2017. Imagen de la doctoranda.

Foto 07: En Sevilla, av. de la Constitución. El 20.05. 2018 Imagen de la doctoranda.

Foto 08: En Sevilla, av. de la Constitución. El 30.03. 2019. Imagen de la doctoranda.

Foto 09: Músicos: Fado, grupos de estudiantes de Medicina. El 28.06.2018. En Coímbra- Portugal. Imagen de la doctoranda.

Foto 10: Artista Italiana, Greta. Viaja, por varios países haciendo sus dibujos. Av.de la Constitución. En Sevilla. El 02.04.2019.

Foto 11: Músico, el concierto en la Ribeira de Oporto - Portugal. El 03.11.2018. Imagen de la doctoranda.

En general escogen siempre el mismo sitio, y determinan los horarios en turnos de las mañanas, las tardes, o las noches, todos los días o fines de semana. A través de la investigación de campo, llegamos al encuentro con relatos de diversos artistas en varios países y aquí en España, Madrid y Sevilla, Salvador – Bahía, Coímbra, Porto, Lisboa – PT, en el cual podemos citar algunos ejemplos: Cinco músicos madrileños: Pedro, Juan, Jacinto, Alfredo y Jaime, con sus instrumentos violín y chelo, hacen un concierto todos los días en la calle Preciados, levantamiento del documental en el día 27 de abril de 2017, a las 21: 45, en Madrid - ES. Y con su acordeón el artista Sevillano Gelú, viene haciendo su presentación desde hace 10 años, siempre en la calle Sierpes, en Sevilla – ES, levantamiento del documental en el día 30 de noviembre de 2017, a las 20:37 h. El artista Polaco Kamil, con su violín, aunque él relata que “esta experiencia es buena, por estar practicando y al mismo tiempo ensayando, estudiando y ganando un dinero y al mismo tiempo divulgando su trabajo como artista”, vino haciendo su presentación en la calle Sierpes, levantamiento del documental en el día 30 de noviembre de 2017, a las 21:10 h. y otros.

En nuestra investigación tenemos los valores artísticos y sociales en las obras de **Federico Guzmán** y **Carlinhos Brown** con respecto a la inclusión social y la educación y cultura, que se refieren a cuatro temas principales: el Arte, el activismo; la inclusión social; la educación en valores multiculturales a través del arte. Luego abajo iremos a destacar sus principales actuaciones en el arte colectivo social y cultural más relevante de sus trayectorias como artistas precursores y mediadores de las artes. Donde los dos artistas nacieron en la misma década, de los años 60. El artista Federico Guzmán, nació en Sevilla - España, en el día 31 de marzo 1964, y Carlinhos Brown en Salvador de Bahía, el día 23 de noviembre de 1962. Uno en Europa y el otro en América del sur, pero, ambos propagan sus artes en distintos lenguajes artísticos, que se mezclan en diversas raíces culturales.

FEDERICO GUZMÁN:

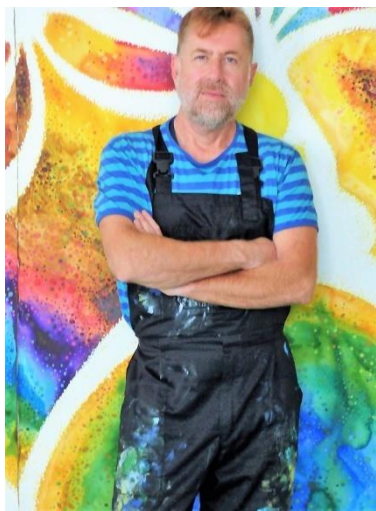

Foto 12: Federico Guzmán,
Imagen de José Mª Pagador.

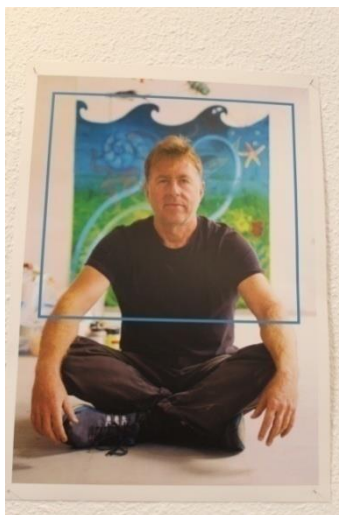

Foto 13: Federico Guzmán
Imagen de Adam Newby.

Foto 14: Federico Guzmán,
Imagen de José Mª Pagador.

Federico Guzmán (Sevilla, 1964), es un artista español de proyección internacional. Trabaja por el medio de la instalación y de artes plásticas. Afincado en la capital andaluza de Sevilla, realiza un intenso trabajo de exposición individual y colectiva en diferentes países. Entre sus más recientes reconocimientos, destaca la exposición monográfica “Tuiza”, en el Palacio de Cristal de Madrid, y comisariado por el Museo Nacional Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía. De su intensa trayectoria artística y expositiva, existen una considerable cantidad de catálogos y publicaciones que dan cuenta de su trabajo histórico. Estos catálogos se encuentran almacenados en archivos especializados en arte contemporáneo, como la biblioteca y colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en Sevilla, y la biblioteca y colección del Museo Nacional de Arte Contemporáneo “Reina Sofía”, en Madrid.

Actuando como profesor, en la Universidad de los Andes, en Colombia, desarrolló dos proyectos en 1998, en el primer semestre, *La toda mecha*, que llevó a cabo en el centro de atención sanitaria al indigente, de la calle del Cartucho (era un lugar situado en un barrio pobre, con mucha decadencia, dónde retrataba otra realidad, completamente alternativa de la ciudad normalizada urbana. Toda la semana, las personas del barrio, hacían cola para poder lavar y cortar su pelo (proyecto extra clase - arte público). después de esta experiencia, las personas del barrio pidieron al colectivo que hiciera más trabajos con la comunidad.

Entonces, en el segundo semestre, salió la idea del colectivo Cambalache, con el nombre; el “Museo de la Calle”, donde se utilizó un carro de balineras (llamado: carro de *el veloz*, en el cual fue decorado con espejos y ornamentos, para darle personalidad, y luego, se puso en marcha, repartiendo volantes, en fotocopia. Donde colocarón el carro con los objetos, para que el público pudiera intervernir, y recoger lo que ellos querían y lo que necesitaban. A principio las personas no entendieron,

después se fueron adaptando e interactuando. El proyecto prosiguió durante dos años en Bogotá, extendiéndose por varios países. También él hizo en Venezuela - frontera con Colombia otro proyecto: "la expedición al dibujo", donde todos los participantes iban dibujando y procurando hacer alguna cosa. Su estancia se prolonga en Colombia hasta el año 2000. (Información pasada por el propio Federico Guzmán, en su taller, el 6 de abril de 2017).

Viene participando con gran éxito en defensa de los derechos humanos de la causa Saharaui, desde 2008, donde mantiene un compromiso activista y socio-cultural con la comunidad del Sáhara. Está siempre muy cercano, procurando contribuir con su creatividad, adquiriendo inspiración para transformar el dolor en arte, belleza y armonía. Manteniendo presente en gran parte de sus obras en las esculturas, murales, performances, que se acentúan en lo individual y lo colectivo, por el pueblo saharauí.

Con sus variadas obras desde la inspiración en la naturaleza, hasta el encuentro con lo espiritual, el interior de las líneas espirales en formato de mandalas, como sumergirse en el fondo del mar, como él desarrolla en el taller "La ola y el océano".

Foto15: Obra "El sueño". Técnica mixta, 102 x152 cm. Imagen archivo del artista.

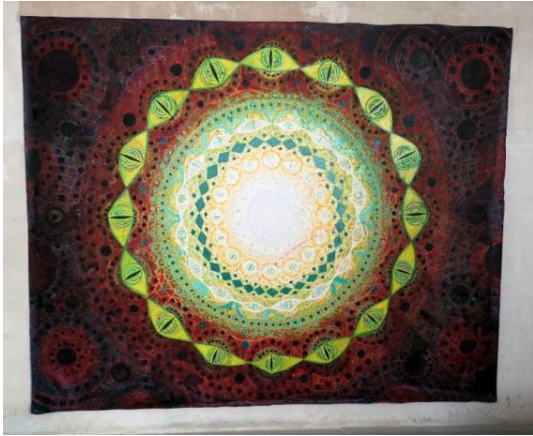

Foto 16: Obra "La Serpiente", 195 x 315cm.
Imagen archivo del artista.

Foto 17: "La naturaleza de la creación", 180cm de diámetro. Imagen archivo del artista.

Foto 18: Obra "Posidonia Oceánica", realizada a finales de 2017. Técnica mixta, 195x315 cm.
Imagen archivo del artista.

Su última exposición individual fue realizada de diciembre de 2018 a febrero de 2019, en la Galería Juana de Aizpuru en Madrid, titulada *Perséfone sin velo*, donde utilizó el relato mitológico del Himno homérico a Deméter. Donde él compuso una serie de 20 pinturas en técnica mixta sobre lienzo, papel y madera. Y una serie de 18 linotipos, titulada *La vía del ser*, en el cual el 18, en representación numerológica, está involucrando al pasado del dolor, para dar una nueva oportunidad de transmutación de ese dolor en luz. Dando un seguimiento dentro de la propuesta y de la temática, con las imágenes individualizadas en monotipos de cada paso del procedimiento, en la misma dimensión. Federico Guzmán, expresa varios procesos de la vida, en formato de la serie de linotipos, en un desarrollo visual del poema filosófico sobre la naturaleza de Parménides. Actualmente Federico Guzmán, sigue realizando su trabajo sobre Mitología y la cultura mediterránea.

Foto 19: Obra "Justicia", linotipo 700 x100 cm.
Imagen archivo del artista.

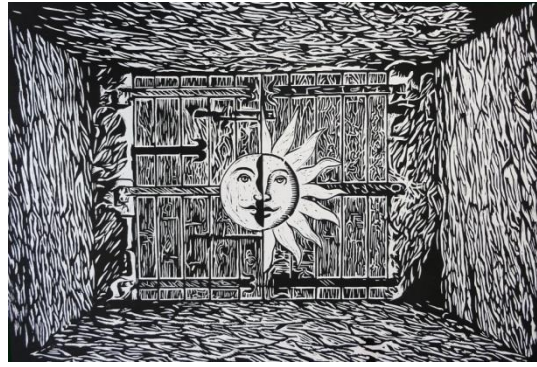

Foto 20: "Las hijas del Sol", linotipo 700 x100 cm.
Imagen archivo del artista.

Foto 21: Obra "La opinión de los mortales", linotipo 700 x100 cm. Imagen archivo del artista.

Foto 22: Obra "Celebración de la tierra", linotipo 700 x100 cm. Imagen archivo del artista.

Foto 23: Obra "Liberación". Linotipo 700 x100 cm.
Imagen archivo del artista.

Foto 24: Obra "Árbol de la sabiduría". Linotipo 700 x100 cm. Imagen archivo del artista.

Foto 25: Obra "Niña tierra". 102 x 152 cm.
Imagen archivo del artista.

Foto 26: Obra "La estaciones". 102 x 152 cm.
Imagen archivo del artista.

CARLINHOS BROWN:

Foto 27: Carlinhos Brown.
Imagen archivo del artista.

Foto 28: Carlinhos Brown, en el
Candeal. Imagen archivo del artista.

Foto 29: Carlinhos Brown.
Imagen archivo del artista.

Carlinhos Brown (Salvador de Bahía, 1962), es un artista brasileño de importante proyección internacional. Trabaja y actúa en diversos campos como músico, compositor, percusionista, productor cultural, artista visual, siempre con el compromiso de inclusión social y cultural. El interés artístico para este trabajo radica en su dedicación como creador e innovador de varias producciones culturales en el ámbito de percusión musical con un compromiso de inclusión social y una idea de colectivo grupal. Carlinhos fundó y lideró el grupo de la “Timbalada”, en el año de 1990, en barrio del Candeal, donde enseñaba los jóvenes del su barrio a tocar percusión. Siempre lo hacía los domingos, hacía presentación en su propio barrio, donde la gente se dirigía para asistir y después pasó a hacerlo en el “Museu du Ritmo”, un espacio construido por Carlinhos, como también hacen presentaciones en varias ciudades nacionales e internacionales. Los Timbaleros, nombre dado a los participantes de la Timbalada, se presentan sin camisa y con pintura dibujada en blanco en el cuerpo y en la cara. Son de media 16 integrantes, pudiendo variar el número de los participantes.

La “Timbalada”, que marca una gran diferencia en la sonorización del timbau, no solo en la Bahía, como en todo el mundo. Donde reúne percusionistas, emitiendo un sonido afro que contagia al público de inmediato. La Timbalada Logo en la secuencia, lanza el CD Timbalada, es elegido el mejor CD de América Latina por la revista Billboard, pocos años después, el segundo CD de la banda, “Mineral”, recibe el Premio Sharp de Música en la Categoría Regional. (Consultar web: <http://g1.globo.com/distrito-federal/musica/noticia/2015/01/grupo-timbalada-faz-ensaio-de-carnaval-em-festa-em-brasil.html>) Actualización: 18/01/2015 18h34.

Foto 30: Timbaleiros reunidos para dar continuidad a la presentación. Lugar, Cristo de la Barra Salvador de Bahía-Brasil. Imagen archivo del artista.

Carlinhos también hace un trabajo de activismo con los participantes de la Timbalada, en el año 2007, día 2 de febrero, día de la Reina de las aguas (yemajá) él salió del barrio corriendo por la calle, con el grupo de la Timbalada, hasta el barrio del Rio Vermelho (Río rojo), en Salvador de Bahía, donde ellos emitían un sonido y también iban caracterizados en un estilo afro, con el cuerpo y la cara pintada, para saludar a Yemanjá (madre de las aguas). Una fiesta que los pescadores y los ciudadanos conmemoran siempre en esta fecha, en el barrio del Rio Vermelho, en Salvador de Bahía, Brasil.

Otros proyectos donde viene actuando con gran éxito es la “Asociación Pracatum”, que desarrolla proyectos y acción social desde 1994, nació de la necesidad de no solo enseñar música, sino también de recuperar el abandono habitacional, de reparar la falta de saneamiento, reparar la violencia doméstica, que venía sucediendo. Hoy existe la Pracatum infantil, cursos profesionales, construcción habitacional, desarrollo social, deportes, culinaria, cursos de idiomas, reciclaje, iniciación musical. En su performance curricular es requerida por el mundo entero, con gran reconocimiento nacional e internacional, y siendo fuente de inspiración en varios contextos educativos y culturales. La Pracatum ya formó más de 15 mil alumnos. Como relata Carlinhos en el video... “La Pracatum es mi escuela, es mi escuela de aprender” “Colaborar con el ser humano nos hace más fuerte, no es un dibujo es realidad.” Podemos encontrar varios archivos y publicaciones en la *Revista Muito*, número 1, del periódico A tarde en Salvador de Bahía, Brasil, en publicaciones de Bernd Reiter de la *Universidad del Sur de Florida*, y además actualizaciones en la fuente del enlace oficial de la Pracatum y del propio enlace oficial de Carlinhos Brown.

Foto 31: Escuela Pracatum- Candeal
Imagen archivo del artista.

Foto 32: Escuela de Música Pracatum- Candeal
Imagen archivo del artista.

Los proyectos colectivos social y cultural que Brown lleva a cabo hace años en la comunidad del Candeal, despierta en los jóvenes una nueva realidad y una nueva perspectiva de vida. En 2014, fue creado un proyecto “El Territorio del Candeal”, en el cual se extiende en los festivales, dividiéndose en 4 ediciones, que se sucedieron en cuatro fines de semanas en 2015; “Candyall y Tal”- 1º Festival de Arte Urbano, 1ª edición en 25.04.2015 / 2ª edición en 02.05.2015 / 3ª edición en 09.05.2015/, y 4ª edición en 16.05.2015. Y otros como: en la “Nalata”- Festival Internacional de Percusión”, 30 de mayo de 2016, y también el “Carnaval e Tal” – 2º Festival de Arte Urbano – 13 de febrero de 2017. (Información – video del enlace oficial de Carlinhos Brown).

Foto 33: Presentación del concierto de Marcelo Fonseca, violinista en el “Candyall y Tall”, en la Bica. En 12.05.2019. Imagen de Vanda Chase.

Foto 34: Carlinhos Brown y Saulo Fernandes. Concierto en el “4º Festival Candyall y Tall” en el Guetho Square. En 12. 05. 2019. Imagen de Henriqueta Alvarez.

El “4º Festival del Arte Urbano en el Candyall y Tal”, la cuarta edición acogió en los días 10, 11 y 12 de mayo de 2019. Donde hubo la siguiente programación musical: B Negão Trio, Ministereo Pública, Patubatê, Baiana System, Dan Negro, Carlinhos Brown y Saulo Fernandes. El evento fue realizado con financiación de la Fundación Gregorio de Mattos, Ayuntamiento de Salvador de Bahía, y se realizó por la Asociación Pracatum Acción Social - APAS.

Foto 35: "4º Festival del Arte Urbano en el Candyall y Tall" en el Guetho Square, en 12. 05. 2019.
Imagen de Henriqueta Alvarez.

Los festivales promueven frente a la capacitación y la valoración de los moradores y jóvenes del barrio Candeal, en Salvador de Bahía - Brasil, a través de prácticas y actividades artísticas, encuentros de grandes artistas nacionales e internacionales. Los músicos, actrices, representantes culturales, como George Portugal que fue Secretario de la Cultura de Bahía, el director de la Air Europa Juan José Hidalgo (español), El Cantante Lenine (brasileño), el músico Armandinho Macedo (brasileño), Patrice Fisher (actriz estadounidense), arpista New Orleans, y otras referencias en la música, la pintura en Arte Urbano, la gastronomía y rescatando el legado cultural del Candeal, para aprovechar los elementos de la realidad local, y promover la transformación socio-económica.

Y otros como: Creó un espacio musical llamado "Candyall Guetho Square", un espacio cultural, dentro del barrio del Candeal, donde por muchos años hacía los ensayos de la Timbalada y otras presentaciones, dentro de los proyectos "Territorios del Candeal", que se extienden a los festivales del propio barrio. Desde el año de 2011, su madre Madalena y Cristina (hermana de Carlinhos), pasaron a regentar el restaurante, con una gastronomía personalizada, con base en la comida tradicional bahiana y al mismo tiempo saludable, hecha con mucha dedicación. Por supuesto, ya tiene una clientela que frecuenta diariamente, en el horario del almuerzo. Tuve el placer conocerlas y de saborear la comida, una de las veces que estuve en el barrio Candeal, haciendo investigación de campo, el día 6 de junio de 2017.

Foto 36: Espaço físico - "Candyall Guetho Square", Parte externa. Imagen: Flávia K., 06.06.2019

Foto 37: Espaço físico - "Candyall Guetho Square", Parte interna. Imagen: Flávia K., 06.06.2019.

El espacio es muy agradable y muy tranquilo, con un paisaje de plantas naturales que se acercan en nuestras miradas.

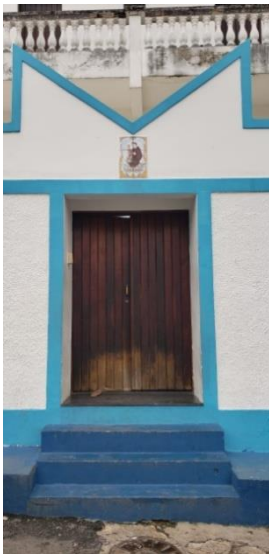

Foto 38: "Estudio Ilha do Sapo". Vista externa. Imagen de Flávia K.

Foto 39: "Estudio Ilha do Sapo" en el Candeal, vista interior. Imagen de Flávia K.

Carlinhos Brown, también tiene en el Candeal otro proyecto el "Estudio ilha do Sapo", que se divide en tres estudios, donde dos de ellos funciona como estudio de grabación y ensayos. Al estudio acuden los mejores músicos de Brasil y de otros países como: Paralamas do Sucesso, Guto Graça Melo, Moraes Moreira, Netinho, Milton Nascimento, Marisa Monte, Ivete Sangalo y hasta el productor y músico norteamericano Quincy Jones, y otros. Sin embargo existe un tercer local, también conocido como "Cotovelo", que es exclusivo para ensayos y está localizado en una casa que ofrece infraestructura para alojamiento de los músicos. "El estudio tiene como sello distintivo al traer calidad técnica a un mercado musical que es muy fuerte", comenta Carlinhos Brown.

El "Museu do ritmo" – Es un espacio que adquirido por Carlinhos Brown desde 2007, el antiguo Mercado do Oro, en el barrio del Comercio en Salvador de Bahía en Brasil, y

luego se convierte en el Museu do Ritmo, que sirve de escenario de diversos proyectos y espectáculos de la ciudad, incluido los ensayos de la “Timbalada”, el “Sarau do Brown” y la “Enxaguada do Bonfim”, que es un evento creado por Carlinhos Brown, para reunir las personas en el día que se conmemora, “A Lavagem do Senhor do Bonfim”, comienza la caminata en el barrio del Comercio, y el Museu do Ritmo, está ubicado en el mismo barrio. “A Lavagem do Senhor do Bonfim”, es un día de fiesta tradicional religiosa con mezcla en el candomblé y la iglesia Católica, donde las personas hacen la caminata en la calle, desde la iglesia de la “Conceição da Praia”, hasta la iglesia del “Senhor do Bonfim”, donde las bahianas cuando llegan a la iglesia lavan las escaleras de la parte externa de la misma, ese ritual viene realizándose hace muchos años y atrae a muchos turistas en la ciudad de Salvador de Bahía– Brasil.

Foto 40: Espacio físico - del antiguo Mercado del Oro, Imagen anterior a 1912, por EA Ingram.

Foto 41: Espacio físico - “Museu do Ritmo” Foto actual. Imagen de Maiara Liberato.

Foto 42: Espacio “Museu do Ritmo” antes de la reforma, el 11.12. 2006. Imagen de Maiara Liberato.

Foto 43: Espacio “Museu do Ritmo” después de la Reforma en 16.02.2007. Imagen de Maiara Liberato.

Foto 44: Concierto de Carlinhos Brown en el “Museu do Ritmo”. En 17.02.2007. Imagen de Maiara Liberato.

Foto 45: Concierto de Carlinhos Brown en el “Museu do Ritmo”. Imagen archivo del artista.

Siendo una obra del siglo XIX, Vamos resaltar la historia de este espacio que es muy interesante: El antiguo mercado del oro fue construido por la empresa Edificadora del pilar en la zona con conexión a tierra del Puerto de Salvador, en el siglo 19 junto al antiguo muelle de oro (ahora Plaza Marechal Deodoro, Comercio). Era destinado principalmente a los muchos comerciantes ambulantes que vendían sus productos en el área. El 1 de septiembre de 1874, el comerciante portugués Manoel Francisco de Almeida Brandão y sus socios formaron una compañía para construir una plaza de mercado en su lugar. El edificio del Mercado, de notable mérito arquitectónico, comenzó a construirse en septiembre de 1875, de acuerdo con Consuelo Sampaio (50 años de urbanización, 2005). Fue inaugurado en 1879. Posee amplios almacenes y oficinas comerciales, con un total de 75 metros de fachada y 100m de longitud. En el centro de la plaza interna existía una fuente de mármol, como se relata en el Almanaque de la Bahía de 1881. Los domingos, el área alrededor del Mercado era escenario de samba de rueda y capoeira.

En 1910, el Mercado fue adquirido por el comerciante Francisco Amado da Silva Bahia.

En torno a 1914, el muelle del Mercado fue aterrado debido a las obras de ampliación del puerto y, con ello, perdió gran movimiento. Alrededor de 1940, parte de la fachada fue demolida para el paso de la Avenida Jequitaiá y una nueva fachada fue construida. Incendios destruyeron parte de la estructura interna. Parte de las estructuras laterales y algunos portones de hierro sobrevivieron. Informaciones obtenidas por el enlace: <http://www.salvador-antiga.com/comercio/mercado-ouro.htm>

¿Porque Museu “du” Ritmo?

La grafía fuera de la norma de la lengua portuguesa de la conjunción “do” en nombre de la institución (du, como se pronuncia) se explica, segundo Brown, porque el “u” representa la unión de todos los ritmos, tiene la forma de un vaso en que caben todas las mezclas, hacen referencia al diseño de las arcadas históricas del edificio, que necesitan ser observadas con cuidado debido al valor histórico que ellas representan. Además del espacio cultural, los eventos de Carlinhos también siguen este patrón, como por ejemplo: “Sarau du Brown” y “Enxaguada du Bonfim”.

Todas las creaciones de Carlinhos Brown, tienen un propósito, un significado por detrás de las manifestaciones, sea en sus trabajos sociales, sea en sus composiciones, en sus pinturas, al final, en todo lo que propone hacer. Una de sus creaciones, por ejemplo: creó una música “Mineral” grabada por la “Timbalada”, hace referencia a un caño de agua, que existe en el barrio Candeal, fue una música que se tornó un ícono en el Carnaval, en Salvador de Bahía- Brasil, en el año 1996. Donde él mismo relata que; “esa música fue creada para que las personas no olviden beber agua, y que la bica (el caño) existe y está allí en el Candeal, para que todos la preserven”. Esa música también fue premiada. La letra de la música “Mineral”:

*¿Bebió agua? ¡No!
¿Está con sed? ¡Toó!
¡Mira, mira, mira,
¡Mira el agua mineral!
Agua mineral
Agua mineral
Agua mineral
Del Candeal
Vosotros váis a quedar genial.*

Foto 46: Bica del Candeal, inspiración de la música "Mineral". Imagen de Flávia K. 06.06.2019.

Partiendo de los dos ejemplos citados arriba: de Carlinhos Brown y Federico Guzmán, envuelto de las distintas artes, pintura, música, en una acción de ritmo y movimiento, donde se mezclan razas y culturas, en un contexto social inclusivo y alabado por meritos y capacidad de emitir una comunicación clara y directa a través de las artes, y expresada de una punta a otra de los países de Europa y América del Sur, que se extienden por una globalización sin frontera. Así fuimos de encuentro con el desarrollo de la práctica del proyecto "Arte sin Frontera en Otra Mirada", en el cual contamos con la participación de diversos artistas que se unieron a nuestra propuesta, para intervenir a través del lenguaje artístico, con los emigrantes y refugiados, es decir, cualquiera que haya tenido experiencia con otra nacionalidad.

6. METODOLOGÍA

6.1. VIVENCIA CON LAS COMUNIDADES - A TRAVES DEL PROYECTO ARTE SIN FRONTERA CON OTRA MIRADA.

6.1.1. DESARROLLO DEL PROYECTO POR LA FACULDADE DE BELAS ARTES DE LA UNIVERSIDADE DE OPORTO – PORTUGAL.

6.1.2. DESARROLLO DEL PROYECTO POR EL CENTRO COMUNITARIO SÃO CIRILO.

6.1.3. DESARROLLO DEL PROYECTO ASOCIACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ANGOLANOS DE OPORTO.

6.1.4. DESARROLLO DEL PROYECTO EN LA ASOCIACIÓN GATO VADIO – PORTO.

6.1.5. DESARROLLO DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD DEL SEVILLA ACOGE.

6.1.6. DESARROLLO DEL PROYECTO EN LA TUIZA - ETSA- SEVILLA.

6.1.7. EXPOSICIONES – PROYECTO ARTE SIN FRONTERA CON OTRA MIRADA.

6.1.8. TESTEMONIOS - PARTICIPANTES DEL PROYECTO ARTE SIN FRONTERA CON OTRA MIRADA.

6.1.9. ESTANCIA EN LA FBAUP- PORTUGAL

6.2. ENCUENTROS CON LOS ARTISTAS

6.2.1. ENCUENTRO CON FEDERICO GUZMÁN

6.2.2. ENCUENTRO CON CARLINHOS BROWN

6.3. HISTORIA DE VIDA DE LOS ARTÍSTAS

6.3.1. FEDERICO GUZMÁN

6.3.2. CARLINHOS BROWN

6. METODOLOGÍA

Esta propuesta de tesis se sitúa en el Área de las Artes y Humanidades para el trabajo de tendencias artísticas actuales de Arte y Activismo y Arte Relacional. Fue realizada una metodología cualitativa de la investigación, basada en el método de estudio de casos, con dos casos principales de los artistas Federico Guzmán (1964, Sevilla-España) y Carlinhos Brown (1962, Salvador de Bahía-Brasil). Siendo ambos de la misma generación (último cuarto del siglo XX y primera década del siglo XXI) y, aunque proviniendo uno de Brasil y otro de España, ambos trabajan la creación artística desde la función social del arte, en el cual utilizan las herramientas artísticas, con la mirada en lo individual y colectivo, donde el carácter artístico universaliza los valores sociales y culturales, y se mezclan culturas y razas. También resaltamos a otros artistas, que se permiten llevar su arte a la calle, escogen un determinado sitio y hacen sus presentaciones, como por ejemplo: Blue & White, String Duet, hace su presentación instrumental en la estación Trindade del metro de Oporto- Portugal, Greta (artista Italiana), viaja por varios países con sus dibujos en suelo de la calle Av. de la Constitución, en Sevilla.

En este sentido, los resultados propuestos son aportaciones cualitativas de conocimiento crítico y comprensión acerca de las lógicas sociales, culturales y sensibles que se ejercen en los encuentros grupales a través del Arte y Activismo y del Arte Relacional. El Arte-Activismo ejerce como expresión individual y colectivo, como herramienta fundamental en el momento actual, con tanto caos y transformaciones que la humanidad viene sufriendo. El arte de forma dinámica, en un contexto social, cultural y político. La expresión, la fuerza y el papel que los artistas emanan en sus creaciones y sus obras. Mientras tanto, el proyecto “Arte sin frontera con otra mirada”, fue desarrollado para demostrar la importancia de las artes en la convivencia social y cultural.

Sin embargo, vamos relatar la historia de vida de ambos artistas y toda su trayectoria hasta los momentos actuales, para conocer de forma más profunda el papel del artista en nuestro paradigma de las artes en el contexto social y cultural. Un artista realizando sus trabajos en Europa y el otro en América del Sur, de formas distintas: Federico Guzmán y Carlinhos Brown.

El proyecto “Arte sin frontera con otra mirada” fue desarrollado en diversas comunidades en los contextos artísticos, sociales y culturales, en dos comunidades en Sevilla, en la comunidad de Sevilla Acoge y la Tuiza, en España y en otras comunidades de Oporto- Portugal. Ejemplo: con el alumnado de la *Faculdade de Belas Artes* de la *Universidade do Porto*- Portugal, con la comunidad São Cirilo, la comunidad de los estudiantes Angolanos, y la asociación del Gato Vadio, donde la investigación abarca la propuesta con las obras de Federico Guzmán y Carlinhos Brown, así como, dentro de la propuesta del proyecto participan otros artistas invitados, como Yuran Henrique (Artista Visual, Cabo Verde), Federico Guzmán (Artista Visual, Sevilla). Cada artista intervinió con un determinado grupo.

6.1. VIVENCIA CON LAS COMUNIDADES – A TRAVÉS DEL PROYECTO “ARTES SIN FRONTERA CON OTRA MIRADA”.

Procuramos traer esa experiencia que va de lo individual a lo colectivo para Oporto, a través de un Intercambio académico, por la Universidad de Jaén, España, para una estancia de 3 meses en la reputada Facultad de Bellas Artes del Porto, en colaboración con el curso de doctorado en artes plásticas, con la orientación del profesor Dr. Fernando José Pereira, donde se realizó una producción que se proyecta en el ámbito de las artes. Elegí Oporto, por sus características topográficas e hidrográficas, dentro de una percepción evolutiva y original de la urbanización portuense, que viene creciendo y siendo punto de atracción de muchos inmigrantes, y también por ser una gran inspiración y encantadora magia de acogida. Sin hablar de la belleza, podemos vivir una experiencia en el norte de Portugal, para sentir la expresión de lo que cada persona pueda emanar, y la obra por si sola, manifestará el resultado con la asociación Gato Vadio, Centro Comunitario São Cirilo, Comunidad de los Estudiantes Angolanos de Oporto, Unidad Habitacional Santo Antonio, como también en el Museo Serralves, para ampliar el campo de posibilidades dentro del asunto de su investigación. La doctoranda llegó a Oporto para cumplir la estancia de 3 meses, debido las festividades y el receso de actividad de la FBAUP, tuvo que prorrogar su estancia hasta 28 de febrero de 2019. Donde dió inicio al desarrollo de su investigación el 15 de octubre de 2018.

El proyecto también fue desarrollado en la comunidad Sevilla acoge, en septiembre de 2017 y en la Tuiza, en mayo de 2018, donde en ambas actuaciones tuvimos la participación colaborativa del artista Federico Guzmán, y también en la Tuiza, contamos con la colaboración del artista Y

uran Henrique de Cabo verde.

1. Diseño de la propuesta: Definición de cada comunidad que realizamos este proyecto “Arte sin Frontera con otra mirada” y que acogen con la formación del grupo de cada comunidad y con la cantidad de personas participantes:
 - *Faculdade de Belas Artes de la Universidade do Porto.*
 - Centro Comunitario São Cirilo.
 - Comunidad de los estudiantes Angolanos de Oporto.
 - Asociación Gato Vadio.
2. Materiales utilizados en la práctica del proyecto en las Comunidades: 2 lienzos de 130m x 160 cm, 2 lienzos de 160 x 180 cm, Papel A4, Tinta acrílica de diversos colores, pinceles de diversos tamaños, tejido de algodón en 035 x 035 cm, hilo con diversos colores.
3. El procedimiento fue el mismo para todos los grupos, aunque presentaron características distintas y singulares a cada grupo. En el cual cada comunidad expresó su identidad de forma peculiar y muy determinante de cada cultura. En aquel momento, muchos de los participantes no habían dibujado anteriormente, y quedaron sorprendidos con los resultados.

6.1.1. DESARROLLO DEL PROYECTO POR LA FACULDADE DE BELAS ARTES DE LA UNIVERSIDADE DO PORTO- PORTUGAL.

El trabajo realizado en la FBAUP, del 20 de noviembre de 2018 al 22 de febrero de 2019. Primero la preparación del lienzo con la dimensión de 160 x 180 cm, fue preparado con un día de antelación con el dibujo del mapa mundi, y definición de los espacios en círculos, con una cantidad de 14 alumnos que se inscribieron y participaron en la práctica artística de acuerdo a su disponibilidad horaria.

Fue muy inspirador disfrutar de esta experiencia junto con FBAUP, que correspondió positivamente a ese tipo de actividad, manifestando calurosamente la singularidad del grupo, que, en este caso concreto, se realizó de acuerdo con la disponibilidad de los estudiantes en pequeños grupos. En este caso específico las aportaciones de los participantes fueron de una gran calidad estética.

Foto 47.

Foto 48.

Foto 49.

Foto 50:

Preparación del lienzo en la FBAUP, estudiante de la misma haciendo su dibujo. En el 22 de noviembre de 2018. Imagen de la doctoranda.

Foto 51: Realización del Taller con las estudiantes de la FBAUP - Portugal, en 17.12. 2018. Imagen de la doctoranda.

Foto 52: Realización del Taller con la estudiante de la FBAUP - Portugal, el 14.12. 2018. Imagen de la doctoranda.

Foto 53: Realización del lienzo en la FBAUP, estudiante de la misma haciendo su dibujo. En 22.11. 2018. Imagen de la doctoranda.

Foto 54: Obra en proceso en la FBAUP. El 23. 02. 2019. Imagen de la doctoranda.

- Agradezco la disponibilidad de todos ellos, Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Oporto en contribuir a este proyecto “Arte sin frontera com outra mirada”, al profesor José Vaz, por ceder su sala para la realización de este proyecto, como también al professor José Fernando Pereira junto con la Dirección por conseguir este espacio para la Exposición.

6.1.2. DESARROLLO DEL PROYECTO POR EL CENTRO COMUNITARIO SÃO CIRILO DE OPORTO - PORTUGAL.

En el Centro Comunitario São Cirilo, se iniciaron las actividades el 22 y 24 de enero de 2019, con 12 personas participantes, en el período de dos tardes completas. El lienzo de dimensiones de 130 x 160 cm, fue preparado con una mañana de antelación, con los dibujos del mapa mundi y la definición de los espacios con 9 círculos de acuerdo con la cantidad de personas que participaron.

Foto 55: Realización del Taller en el Centro Comunitario São Cirilo, en 22.01.2019. Imagen de la doctoranda.

Foto56: Realización del Taller en el Centro Comunitario São Cirilo, el 22.01.2019. Imagen de la doctoranda.

Foto 57: Obra en proceso. C. Comunitario São Cirilo, Imagen de la doctoranda.

Foto 58: Taller Centro Comunitario São Cirilo. Imagen de la doctoranda.

Foto 59: Taller Centro Comunitario São Cirilo. Imagen de la doctoranda.

Foto 60: Taller Centro Comunitario São Cirilo. Imagen de la doctoranda.

Fue gratificante llevar a cabo esta experiencia junto a la misma, la cual correspondió positivamente a ese tipo de actividad, manifestando calurosamente la singularidad del grupo. Y un interés latente en hacer un dibujo creativo, investigando, cómo poder expresar de la mejor forma posible sus ideas.

6.1.3. DESARROLLO DEL PROYECTO POR LA COMUNIDAD DE LOS ESTUDIANTES ANGOLANOS DE OPORTO- PORTUGAL.

En la Comunidad de estudiantes angolanos de Oporto, se realizó el 15 de febrero de 2019, el lienzo con la dimensión de 130 x 180 cm, fue preparado en una mañana de antelación con los dibujos del mapa mundi y la definición de los 14 espacios con círculos de acuerdo con la cantidad de personas participantes. Realizamos la práctica

artística en la Cafetería de D. Fátima Carvalho, que nos ha tenido el honor de ceder su espacio durante todo el día, desde 09:00 a las 20:00h. En Portugal.

Foto 61: Realización del Taller en la Comunidad de los estudiantes angolanos de Oporto. el 15.02.2019. Imagen de la doctoranda.

Foto 62: Realización del Taller en la Comunidad De los estudiantes angolanos de Oporto. El 15.02.2019. Imagen de la doctoranda.

Foto 63: Taller del proyecto "Arte sin frontera con otra mirada". Img. Doctoranda.

Foto 64: Taller de los estudiantes angolanos de Oporto. Proyecto: "Arte sin frontera con otra mirada". Imagen de la doctoranda.

Foto 65: Taller proyecto "Arte sin frontera con otra mirada". Imag. doctoranda.

Foto 66: Obra en proceso, por la Comunidad de los estudiantes angolanos de Oporto. Imagen de la doctoranda.

Fue importante llevar esta experiencia junto a ellos, durante la cual correspondieron de manera eficiente a ese tipo de actividad, manifestando calurosamente la singularidad del grupo. La alegría y el interés por hacer algo representando a su propio país, les dió mucha satisfacción y autoestima.

6.1.4. DESARROLLO DEL PROYECTO POR LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN GATO VADIO DE OPORTO - PORTUGAL.

La actividad artística se realizó paralelamente a la exposición, dirigida al público que se acercaba al espacio y que tenía interés de participar. Donde tuvimos 9 participantes: 2 niños y 7 adultos, en el espacio de la librería de la asociación Gato Vadio, de Oporto, Portugal. Sucedió el 2 y 3 de marzo de 2019, fue una experiencia distinta de las demás, donde los participantes hicieron sus dibujos en un tejido de algodón montado en bastidores de madera, de 25 cm de diámetro, para después ser pegado en el lienzo de 130 x 160 cm. Esta alternativa surgió debido la dimensión del espacio físico, para proporcionar a los participantes una actividad más confortable. Por supuesto ellos respondieron con gran satisfacción y creatividad, con algunos dibujos inspirados en la propuesta del espacio, como el gato del propio espacio, la fachada, y otros.

Foto 67: Proyecto “Arte sin frontera con otra mirada”
Taller en la Asociación Gato Vadio
Imagen de la doctoranda.

Foto 68: Proyecto “Arte sin frontera con otra mirada”.
Taller en la Asociación Gato Vadio.
Imagen de la doctoranda.

Fue una experiencia muy creativa y diferente de las demás, los participantes demostraron entusiasmo y al mismo tiempo un momento para poder permitirse relajar la mente, como relata una de las participantes: “Yo estaba necesitando hacer esta práctica, yo estaba tensa y ahora, estoy sintiéndome muy bien, gracias por la oportunidad de poder disfrutarla”.

6.1.5. DESARROLLO DEL PROYECTO EN LA TUIZA, ETSA EN SEVILLA - ESPAÑA.

El proyecto “Arte sin frontera con otra mirada” fue desarrollado en la Tuiza, siendo un proyecto de Federico Guzmán, en el cual viene siendo uno de los estudios de caso de esta tesis, que puso en marcha en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, del 4 a 30 de mayo de 2018.

Foto 69: Federico Guzmán y la doctoranda Durce Coelho en la Tuiza, con el proyecto "Arte sin frontera con otra mirada". Imagen de la doctoranda.

Foto 70: La doctoranda Durce Coelho y los participantes en la Tuiza, con el proyecto "Arte sin frontera con otra mirada". Imagen de la doctoranda.

La doctoranda Durce Coelho contó con la colaboración del artista Federico Guzmán y el artista Yuran Henrique de Cabo Verde. Por supuesto fue una nueva experiencia, con la participación de los nueve estudiantes de arquitectura, con unos dibujos muy interesantes en general, la inspiración de la urbanización estaba presente en la mayoría de los dibujos, de sus recuerdos, de forma creativa y bella. Distribuidos en el lienzo de 130X160 cm.

Foto 71: Yuran Henrique y Federico Guzmán en la Tuiza. Imag. de la doctoranda.

Foto 72: El Taller "Arte sin frontera con otra mirada" en la TUIZA. La doctoranda, los participantes y Federico Guzmán en colaboración. Imagen de la doctoranda.

Foto 73: Yuran Henrique, Durce Coelho y Federico Guzmán en la TUIZA. Imag. de la doctoranda.

En el grupo habían estudiantes del Chile, Italia, Brasil, Ecuador y España, que vivieron en otros países por una temporada, ellos se fueron haciendo de forma cercana los unos con los otros, a medida que llegaba un nuevo participante, ellos se organizaron de manera muy acogedora, y compartieron el espacio, armoniosamente.

El procedimiento fue el mismo para todos los grupos, aunque presentaron características distintas y singulares a cada grupo. En el cual cada comunidad expresó su identidad de forma peculiar y muy determinante de cada cultura. En aquel momento, muchos de los participantes no habían dibujado anteriormente, y quedaron sorprendidos con los resultados.

6.1.6. DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL SEVILLA ACOGE EN SEVILLA – ESPAÑA.

El proyecto desarrollado “Arte sin frontera con otra mirada” tuvo su primera presentación en apoyo por la Fundación Sevilla Acoge (fundación de acogimiento al extranjero). En el cual, se dividió en tres grupos de 10 a 12 personas: de niños, de adolescentes y de adultos, a través de la pintura en tres lienzos de 200 x 200 cm. En esta primera actividad artística, invitamos al artista Federico Guzmán, el cual es uno de los artistas de esta tesis, donde tuvo una práctica con los adolescentes, en el Centro Cívico San Fernando, el día 5 y 6 de septiembre. Y la doctoranda de esta tesis, Durce Coelho, preparó con antelación los tres lienzos, con el dibujo del mapa mundi, teniéndolo de base como elemento determinante. Durce, hizo su práctica con los niños y los adultos, los días 6, 7, 8, y 9 de septiembre. En el mismo mes, día 16 de septiembre, los tres lienzos fueron expuestos en el Parque Torre de los Perdigones, donde se integró con el evento del proyecto de Amitie - Code, promovido por el Sevilla Acoge.

Foto 74: Federico Guzmán, colaboración con el proyecto: “Arte sin frontera con otra mirada”, en el Sevilla Acoge.

Foto 75: Federico Guzmán, en colaboración con el proyecto “Arte sin frontera con otra mirada”, y la doctoranda Durce Coelho, en el Sevilla Acoge, en agosto de 2017. Imagen de la doctoranda.

Foto 76: La doctoranda Durce Coelho, Taller con los niños. Centro Cívico San Fernando, en Sevilla el 06.09.2017. Imagen de la doctoranda.

Foto 77: Taller con los adolescentes, con colaboración: Federico Guzmán, Centro Cívico San Fernando, en Sevilla, el 05.09.2017. Imagen de la doctoranda.

Fotos 78: Taller con los adultos, dirigido por la doctoranda Durce Coelho en el Centro Cívico San Fernando en Sevilla, el 06.09.2017. Imagen de la doctoranda.

Las personas participantes, demostraron mucho interés por la propuesta del proyecto en representación del mapa mundi, como forma de integración, en lo individual y colectivo, como un todo, sin separación. En cual se les proponía reflexionar sobre sus raíces, en el momento de la expresión del dibujo, que es representado por sus historias de vida y sus legados culturales. Y luego expresaron mensajes a través sus dibujos de gratitud, de límites, de paz, de gastronomía, de patriotismo, de costumbres, de acogimiento, y también muchas representaciones de los paisajes urbanos y de la naturaleza. Aunque, muchos dibujos de gratitud fueron representados por el país de acogida, en el caso España. Donde hubo gran expresión a través de las pinceladas y dibujos bastante expresivos, transmitiendo valores sociales y culturales. Como también, más adelante, en otro capítulo podemos mencionar a algunos testigos relatando sus experiencias.

6.1.7. EXPOSICIONES DEL PROYECTO “ARTE SIN FRONTERA CON OTRA MIRADA”.

- PRIMERA EXPOSICIÓN “ARTE SIN FRONTERA CON OTRA MIRADA”- FBAUP EN PORTUGAL.

Del 25 a 28 de febrero, se realizó la exposición de los trabajos en la FBAUP. Fue muy gratificante la realización de esta muestra, por ventura los participantes demostraron mucho entusiasmo y satisfacción en haber participado en esta experiencia, principalmente los de la Comunidad de los Estudiantes Angolanos, que fueron algunos el primer día de la exposición, el día 25 y pidieron volver, el día 28, que sería el último día.

Foto 79: 1ª exposición "Arte sin frontera com outra mirada", en la FBAUP-Portugal. Archivo de Imagen de la doctoranda. En 25.02.2017

Foto 80: En la Exposición "Arte sin frontera com outra mirada", realizada en la FBAUP. Obra de los estudiantes de la comunidad angolana de Oporto - Portugal. Los mismos estuvieron presentes, el 28.03.2019. Imagen de la doctoranda.

Foto 81: Exposición "Arte sin frontera con outra mirada"
C. Comunitario São Cirilo. Imagen de la doctoranda.

Foto 82: Exposición "Arte sin frontera con outra mirada", en la *Faculdade de Belas Artes* de la *Universidade do Porto*, Obra de los estudiantes de la FBAUP. Imagen de la doctoranda.

Ellos relataban sus experiencias con mucha alegría y entusiasmo. En la elaboración del trabajo, hubo un movimiento de complicidad, de querer uno ayudar al otro, como también, cada uno quería dar lo mejor, en sus propuestas.

Los participantes del Centro Comunitario São Cirilo, fueron muy receptivos y demostraron dedicación, donde una de las participantes, artista autodidacta, contribuyó con su toque artístico en la finalización del lienzo elaborado por la Comunidad Angolana. También fue muy visible, el grado de superación de los participantes, en el sentido de que, en sus ideas sugeridas, traídas de sus recuerdos de infancia, o incluso algún lugar que solía apreciar, durante sus caminatas, como dice uno de los participantes, cuando dibujó el Palacio de Cristal, "pasa por allí todos los días y no se cansa de mirar, tiene una gran admiración por ese lugar".

Con los participantes de la FBAUP, fue un trabajo que tuve que adecuar la disponibilidad del grupo, debido a divergencias de horario de los estudiantes en sus actividades. En términos plásticos fue una experiencia armoniosa, debido a la vena artística de los estudiantes, como también ideas creativas vinculadas a la realidad de sus vivencias, como relata un participante japonés, que representó un pasaporte, como un símbolo significativo y necesario para la salida de un país.

La estancia fue muy esclarecedora y enriquecedora para el desarrollo de la investigación, donde alcanzamos una variedad de informaciones que fortalecieron nuestras impresiones. Cada comunidad, trayendo su legado de conocimiento y reflexiones dentro de un lenguaje artístico en una posibilidad de abertura y transformación en lo individual y colectivo. Donde agrega una valoración dentro del tema propuesto y asociado a mi tesis. Y así el Arte sin fronteras con otra mirada, busca llevar una connotación social y artística para las personas.

- SEGUNDA EXPOSICIÓN “ARTE SIN FRONTERA CON OTRA MIRADA”- PORTO-PORTUGAL

Realizada en el espacio de la librería del Gato Vadio, el 2 y 3 de marzo de 2019, la segunda exposición con las tres Comunidades: Con Estudiantes de la FBAUP, con el Centro Comunitario São Cirilo, y con la Comunidad de los Estudiantes Angolanos del Oporto. Y paralelamente ocurría la actividad artística para quien tuviera disponibilidad de participar.

Foto 83: Exposición “Arte sin frontera con otra mirada” en el espacio Gato Vadio de Oporto, el 02.03.2019. Imagen de la docoranda.

Foto 84: Exposición “Arte sin frontera con otra mirada”, en el espacio Gato Vadio de Oporto, el 02.03.2019. Imagen de la docoranda.

- TERCERA EXPOSICIÓN “ARTE SIN FRONTERA CON OTRA MIRADA”- SEVILLA - ESPAÑA.

Exposición de los trabajos realizados por los tres grupos: niños, adolescentes y de los adultos, con la comunidad de Sevilla Acoge, en el Parque de los Perdigones en Macarena, en septiembre 2017, Sevilla-España.

Las personas que pasaban por la exposición, preguntaban por sus países: ¿Porqué mi país no está allí? ¿Por qué no tiene un hilo con el dibujo? La próxima vez, tú puedes participar con nosotros, para que tu país no vaya a quedar sin representación. El proyecto estimula la satisfacción de poder exponer algo de tu país de origen, algo que todos puedan mirar y recordar. Tras un sentido de pertenencia, y también de una memoria de tus raíces.

Foto 85: Exposición “Arte sin Frontera con otra mirada”, en el Parque Torre de los Perdigones en Macarena, Sevilla-España. El 16 Septiembre 2017.
Imagen de la doctoranda

6.1.8. TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO “ARTE SIN FRONTERA CON OTRA MIRADA”:

- Angolana, estudiante de psicología, sobre su participación en el proyecto “Arte sin frontera con otra mirada”. Por la comunidad de los estudiantes angolanos de Oporto, 28.02.2019. Portugal.

“Este bello proyecto de Arte sin Frontera con otra mirada, para mí fue una experiencia bastante interesante, por proporcionar un momento de ocio y al mismo tiempo reflexionar acerca de la importancia de nuestra identidad; sentirme realmente en

conexión con diversas culturas y personas de mi comunidad como de sus experiencias.

Considero de gran valor el proyecto realizado por Durce, con vista a proponernos un intercambio de vivencias y un sentido de pertenencia a nuestra comunidad en el extranjero.

Con eso, espero no haber sido la única en haber sentido este sentimiento de pertenencia y satisfacción, espero que todos se hayan involucrado de un modo relativamente parecido a esta vivencia.”

- Artista autodidacta, sobre su participación en el proyecto “Arte sin frontera con otra mirada”. De la comunidad del Centro Comunitário São Cirilo de Oporto, 24.01.2019. Portugal

“Fue muy buena esta oportunidad de hacer parte de este proyecto, reafirmó mis fuerzas, ánimo, y voluntad de seguir adelante en el camino del arte. Estoy agradecida de poder contribuir con mi experiencia artística a propósito de la obra de la comunidad Angolana”.

- Brasileña, Arquitecta, especialización en teoría y crítica de arte por la FBAUP, sobre su participación en el proyecto “Arte sin frontera con otra mirada”, Por la FBAUP. Oporto, 23.02.2019. Portugal.

“Participar del proyecto Arte sin frontera con otra mirada, fue una experiencia bastante interesante; entrar en contacto con otras culturas, otros conocimientos por medio de este proyecto, cómo nos aproxima y posibilita a la creación de vínculos positivos, prueba una vez más la fuerza que tiene el arte como elemento unificador de personas.

La posibilidad de contribuir con mis referencias de imágenes y llevar adelante mi cultura, además de mantenerme optimista en el camino del arte, es un elemento importantísimo para mantener el orgullo que cargamos con nuestras raíces. Me gustaría agradecer inmensamente a Durce, por haberme proporcionado ésta oportunidad de participar en este proyecto. Deseo que muchas personas de varias comunidades puedan alcanzar esa unificación a través de los lenguajes artísticos”.

- La Estudiante de administración, participó en el proyecto “Arte sin frontera con otra mirada” por la comunidad de estudiantes angolana de Oporto, 28.02.2019. Portugal.

“Fue fantástica la experiencia en grupo, para poder expresar nuestra cultura y especialmente por ser una actividad que no forma parte de mis tareas cotidianas. Fue bueno apuntar que en pocas líneas podemos hacer un bello dibujo y aprender las técnicas; además de poder expresar mi cultura permitiéndome relajarme y tal vez haber

encontrado una nueva pasión, fue emocionante hacer algo acerca de mis raíces por primera vez”.

- Una niña de 12 años, participó en el grupo de niños en el proyecto “Arte sin frontera con otra mirada” por el Sevilla Acoge, Sevilla- España, el 06.09.2017.

“Me ha gustado participar de este trabajo, me dio oportunidad de expresar mis recuerdos de Brasil, cuando yo tenía cuatro años fui con mi madre, que es brasileña a Salvador de Bahía, Brasil de junio a julio, donde allí hacían unas fiestas típicas juninas, con muchas ropas de colores, hogueras, mucha alegría, que fue fuente de inspiración para mi dibujo. El otro dibujo ha sido la bandera de España en honor a mi familia paterna que son españoles. Me gusta haber heredado esa mezcla de nacionalidad para disfrutar de cosas buenas de otro país, como por ejemplo la alegría de los brasileños, las comidas, los sabores, la humildad y otros. Ese taller de “Artes sin frontera con otra mirada” me dio una oportunidad de sumar conocimientos y culturas”.

- Ex profesora de Dibujo, Israelí de 65 años, vive en Sevilla, participó en el grupo de adultos, por el Sevilla Acoge, Sevilla- España, en 06.09.2017.

“Me ha gustado de participar del proyecto de Durce, me gusta dibujar, aunque mi recuerdo de mi país hoy es muy doloroso, pero en mi dibujo hice una paloma con una rama de olivo en el pico, representando a la paz, ¡Qué finalice a la guerra entre los seres! En mi otro dibujo, representando mi momento presente aquí en España, solo puedo agradecer, mi marido y yo, fuimos acogidos con mucho amor, quedé cerca de mis hijos, de mis nietos y gané buenos amigos, esa es la parte buena, gracias”.

6.1.9. ESTANCIA EN LA *FACULDADE DE BELAS ARTES* DE LA *UNIVERSIDADE DO PORTO*, PORTUGAL.

Porto, 11 de marzo de 2019.

Certificación del Profesor Dr. Fernando José Pereira, responsable de la estancia en la FBAUP - Portugal.

“Vengo por este medio a certificar que la Doctoranda Durcelina Maria Coelho de Oliveira, realizó una estancia en la *Faculdade de Belas Artes* de la *Universidade do Porto* que tuvo inicio el 15 de octubre de 2018 y finalizó el 28 de febrero de 2019.

Como supervisor de la estancia efectuada en nuestra Facultad por la doctoranda Durce Coelho, quiero señalar algunos puntos que me parecen importantes a nivel conclusivo:

1. Durce desde el primer día que fue una investigadora dedicada e interesada en todas las actividades de la facultad, sin perder nunca el horizonte de su propuesta para esta estancia.

2. Durce, mantuvo un elevado nivel de actividad, muchas veces sola, o casi, en la búsqueda incesante de lugares y personas para la concretización de su proyecto.

3. Después de muchas y variadas peripecias que tiene a ver con el desarrollo de su propuesta de investigación, consiguió, con éxito, promover las actividades que se propuso y concretar la exposición que realizó en la Facultad.

Estas serían ya, por sí solo, notas de carácter altamente positivo para el trabajo desarrollado por Durce pero hay que señalar su perseverancia, su lucha diaria, y su firmeza de llevar hasta el fin una de las posibilidades abiertas en las Artes Plásticas de nuestro tiempo, aunque de elevada dificultad para concretar: el trabajo colaborativo. Lo consiguió y bien. Los resultados son positivos y puedo decir que, más allá de lo normal enriquecimiento mutuo que la propuesta de Durce posibilitó a todos, los resultados presentados y estuvo a la altura.

Finalmente, señalar la firmeza de actitud de Durce como persona. Solamente con un espíritu de compartir tan fuerte como ella tiene es posible avanzar en este campo, es importante que se diga, aun más en estos tiempos, sin falsas moralidades sin ambigüedades políticas que tantas veces vienen desde arriba cuando se tocan asuntos tan sensibles como es este de los desplazados (refugiados, migrantes, etc.).

Por todo lo que he referido quiero antes de nada agradecer a Durce por el trabajo que realizó y, sobretodo, valorar la originalidad de la propuesta bien como la posibilidad de profundización que ella presenta en un futuro que será, por cierto, rico en trabajo y sus respectivos desarrollos”.

6.2. ENCUENTROS CON LOS ARTISTAS:

6.2.1. ENCUENTRO CON FEDERICO GUZMÁN:

Foto 86: La doctoranda Durce Coelho con Federico Guzmán, en la Casa Sáhara, en diciembre de 2017. Imagen de la doctoranda.

Mi primer contacto con sus obras, fue en el CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), en enero de 2015, una visita guiada con los compañeros de la Facultad de Bellas artes de Sevilla, la muestra del proyecto: la construcción social del paisaje, donde una colección permanente, mediante tres diferentes presentaciones temporales expresada por distintos artistas, en el cual Federico Guzmán (Sevilla, 1964), formó parte de este proyecto con la realización de una serie “Las siete hierbas amargas”, 2001. Donde hubo una identificación desde el primer momento, con sus obras, su temática, sus pinceladas y todo el concepto contextual en la naturaleza y sus colores.

Foto 87: Sin título. “Serie las siete yerbas amargas”, 2001. Prótel y pintura sobre tela. Imag. Archivo del CAAC - Sevilla.

Después, a finales de enero de ese mismo año conocí a Federico Guzmán, Fico (es el nombre que él eligió), en una exposición en la casa Sáhara en Sevilla, ¡Donde se encontraba expuesto en depósito desde 2012 hasta la actualidad, una de sus obras Befreit West Sahara! El muro militar de Marruecos, hecho en Berlín, en un encuentro organizado por un partido de izquierda del Die Linke, fue realizado en la calle.

Foto 88: Obra Federico Guzmán, “BEFREIT WEST SÁHARA”, 200 X 345 cm, en 2011. Imagen de la doctoranda.

A finales de abril, estuve en Madrid, un viaje de regalo que me hice a mí misma, por mi cumpleaños, tuve el placer, de visitar, uno de sus preciosos trabajos, la Tuiza, las culturas de la jaima, que ha sido ubicado en el palacio de cristal, en el parque del

Retiro, en una tarde de sábado, 02 de mayo, estaba presentando, el concierto de la cantante Pilili Narbona. Quedé encantada con el proyecto y principalmente por la oportunidad de reunir diversos artistas y la integración con lo público, las mezclas de culturas, desde la elaboración de la propia estructura, inspiradas en las melfas (vestimenta tradicional saharaui), que fueron elaboradas por las propias mujeres del campamento de refugiados saharauis de Bojador, a través de talleres dirigidos por Federico Guzmán.

Foto 89.

Foto 90.

Foto 91: La doctoranda en la

TUIZA, Las culturas de la Jaima y las fotos: 89; 90 en el Concierto de Pililli Narbona y Ballena Gurumbé, mayo 2015. Imagen de la doctoranda.

Foto 92: TUIZA, "Las culturas de la Jaima", FESTIMEDMAD, el 18 julio 2015. Imagen de la doctoranda

En 18 de julio del mismo año, volví a Madrid y fui nuevamente a la jaima, pero esta vez había una presentación de poesía, “Festimedmad”, es un festival de poesia en colaboración con el festival de poesía de Medellín en Colombia, y para mí sorpresa, me reencontré Federico Guzmán, en realidad yo había hablado con él, pero no había asociado que era la misma persona. Al final de la presentación, me dirigí a él, para comentarle que yo estaba haciendo mi máster en la universidad de bellas artes de Sevilla - España, y estaba citando alguna de sus obras.

Cuando Federico Guzmán terminó sus vacaciones, tuve una cita con él en octubre del mismo año, donde conocí sus trabajos en su taller. Lo que más me llamó la atención en sus trabajos, fue su visión del hombre en lo individual y colectivo, y también la preocupación con lo social y cultural en general, procurando mostrar la participación del hombre como parte de un todo y que ese todo está interconectado con todos los elementos, partículas, por menor que sea tiene su valor y su contribución en el universo.

En el mismo año, en noviembre de 2015, asistí a una charla en la facultad de bellas artes de Sevilla, sobre “Su trayectoria artística” con presentación de un vídeo, donde Federico Guzmán procuró sintetizar en 2 horas, algunos de sus experimentos y vivencias en las artes de forma general, desde sus pinturas, esculturas, intervenciones, hasta sus acciones colectivas.

Del 17 febrero al 7 de abril de 2016, participé del curso Arte+derechos humanos, dirigido por María Antonia Hidalgo Rubio en la casa Sáhara Aminetu Haidar, en Sevilla, en el cual Federico Guzmán intervino en una práctica artística de dibujo, el día 24 de febrero, finalizando con el mural colectivo, que hoy hace parte de la colección de la casa Sáhara.

El 5 y 6 de septiembre de 2017, Federico Guzmán, tuvo una participación, como artista invitado, en el proyecto “Artes sin frontera en otra mirada”, que tiene como objetivo llevar una consciencia del arte para los emigrantes y refugiados, inserida en lo individual y colectivo, representada por el mapa mundi, a través del arte, en diversos lenguajes artísticos. En esta primera presentación, el proyecto de autoría de la doctoranda Durce Coelho, fue desarrollado a través de la pintura, y dividido en tres grupos; en el cual Durce, hizo dos intervenciones: el grupo de 11 niños y el grupo de 12 adultos y Federico que hizo una intervención con el grupo de 12 adolescentes.

En el 25 de noviembre de 2017, en la abertura del espacio “Cultura Infinita”, Federico Guzmán, propuso una intervención, en un folio, con la pintura del mar mediterráneo, de 200 x 200 cm, que tuvo una de sus obras de encargo del museo de Valencia, que tiene como tema “El Mediterráneo”, Federico invitó a las personas que estaban presente en el evento, para intervenir en su obra, la doctoranda hizo unos 3 dibujos, un pulpo, una estrella de mar y una caracola. Una de las exigencias de Federico, era que las personas dibujaran siempre cosas relacionada con el mar.

Del 11 hasta 22, de diciembre de 2017, en la casa Sáhara, Federico Guzmán, propuso un taller de pintura colaborativa, el proyecto “la ola y el océano”, que es una continuidad de su proyecto del encargo del museo de Valencia. Donde era libre para quien quisiera participar, la doctoranda de esta tesis, tuvo participación como invitada

el 14 de diciembre y día 15 del mismo, y hizo documentó todo lo ocurrido en el taller, donde estuvieron presentes los emigrantes de Siria.

El 17,18 y 21 de mayo de 2018, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, la doctoranda desarrolló un taller “Arte sin frontera con otra mirada” dentro de las actividades del proyecto “TUIZA”, en el cual han participado artistas, personas migrantes y estudiantes en el mismo, citados más arriba.

En el 14, 15 de julio de 2019, la doctoranda entrevistó Federico Guzmán, en la Casa Sáhara Aminetu, en el cual estaba preparando una exposición colectiva en Africa en agosto 2019.

ESCRITOS:

Escritos1.

DE: FEDERICO GUZMÁN PARA LA DOCTORANDA SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO “ARTE SIN FRONTERA EN OTRA MIRADA”.

Sevilla Acoge en septiembre de 2017.
Sevilla, España.

“La experiencia con el trabajo de creación colaborativa con personas migrantes me pareció enriquecedora. Por un lado, me parece interesante movernos de manera natural entre lo individual y lo colectivo en un territorio artístico sin fronteras. El hecho de pintar en colaboración, y aportar cada uno elementos de su cultura de procedencia, abre un diálogo de autodescubrimiento, de encontrarnos en el lugar común que habitamos, al tiempo que sostenemos la realidad de lo que somos. En este ejercicio hemos comprendido que recorreremos un camino compartido como individuos y como comunidades. La propuesta artística se abre a una relación ambivalente, entre la identidad colectiva y la individual, entre la obra como proceso experiencial y el producto final, y hemos comprendido que esta es una relación complementaria. En vez de privilegiar un término sobre el otro, lo colectivo sobre lo autorial, o el proceso de autoexpresión sobre el objeto artístico resultante, se trataría más bien de reconocer el juego y la interacción entre estos dos términos, en apariencia separados, como un vínculo esencial de toda acción creativa.

El proceso creativo, donde han participado artistas de todas las edades y diferentes procedencias, ha estado abierto a las sorpresas y los descubrimientos. El cuadro mismo nos ha ido guiando, diciendo lo que necesitaba. Cuando se pinta en comunidad, se refuerzan los vínculos cercanos y la empatía, y hay un flujo creativo común que se expande, se desborda y de alguna manera posibilita una sensibilidad grupal basada en la confianza y en el valor de todas las aportaciones. Naturalmente, en el proceso ha surgido a veces el debate sobre la dirección que ha de tomar el cuadro. El conflicto creativo es parte sustancial del arte en colaboración. Y sin el respeto mutuo, y sin la consiguiente confianza mutua, no se puede crear en colaboración.

Finalmente, es a un sentido integral al que las preguntas del arte y la acción colaborativa apuntan: ¿quién o qué somos? Me viene en este momento la inspiradora proposición del visionario Thelonius Monk: “El genio es el artista que más sí mismo es”. Entiendo esta expresión del sí mismo como una gran pregunta que apunta a lo universal, como un proceso de indagación y autoconocimiento que va más allá de las fronteras personales y que constituye finalmente un proceso de comprensión e iluminación. Gracias por la oportunidad de participación del proyecto Arte sin frontera con otra mirada”.

Escrito 2.

DE: FEDERICO GUZMÁN

Triana, Taller en Sevilla.

21 de mayo 2019.

“Querida Duce,

Muchas gracias por tú trabajo enfocado en las artes, activismo y el papel del artista como mediador de inclusión social y cultural. Es un contenido bastante apropiado en este momento. Tu investigación sobre mi obra me ha parecido maravillosa y quería agradecerte el conjunto de tu esfuerzo y dedicación a lo largo del tiempo. Y también gracias por permitirme formar parte de tu proyecto “Arte sin frontera con otra mirada” en la comunidad de Sevilla Acoge en 2017 y en la jaima saharai de Tuiza en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, en 2018. Como también donde hiciste parte de mi taller de pintura colaborativa “La Ola y el Océano”, que se realizó en la Casa Sáhara Aminetu Haidar. Los talleres fueron una excelente oportunidad de intercambio de conocimiento para poner en práctica, algunos de los conceptos de los que hemos ido hablando en las diversas conversaciones que hemos sostenido: colaboración, comunidad y educación son algunos de los campos comunes que comparten tu trabajo y el mío, y que se han visto enriquecidos por el diálogo artístico. Espero que tu presentación sea un éxito, y que nuestra conversación continúe de manera fructífera. Estoy a tu disposición para ayudarte en lo que necesites. De nuevo, muchas gracias y mis felicitaciones”.

ENTREVISTA A FEDERICO GUZMÁN CON LA DOCTORANDA EN SU TALLER:

Triana, Sevilla.

22 abril de 2019.

1. ¿Podrías citar tres proyectos de importancia en tu trayectoria que te hayan conducido a este momento?

El museo de la calle (lo escribimos en minúsculas) fue el proyecto colaborativo con más repercusión en la comunidad que realicé en Colombia. En octubre de 1997 llegué a Bogotá como en un sueño. En pleno centro del Universo, recuerdo caminar despreocupadamente entre un bullicio de gente que se apresura al trabajo, estruendo de carros y busetas, vallenato en las cantinas y el vocerío de vendedores ambulantes. El Sol jugaba al escondite con las nubes que surcan los cielos de Los Andes. Vine con una beca de la Fundación Botín para explorar el “Nuevo Mundo” en busca de El Dorado, y terminé encontrando una dimensión fuera del tiempo. Al acabar mi beca entré como profesor en las Universidades de Los Andes y Jorge Tadeo Lozano. Colombia es un contexto convulso y exuberante, y un lugar en el mundo que me tocó de lleno el corazón y donde eché raíces por tres años. Colombia se me apareció como un paisaje de vida, un campo de cultivo y un laboratorio para la creatividad compartida, para aprender de los demás y tomar distancia de todo lo que me han enseñado. También para repensar metodologías en un contexto nuevo, inestable y expansivo: colaboración, experiencia colectiva, valor de uso de la cultura. Tengo un diálogo intenso con Raimond Chaves, con Xavi Hurtado y Andrés Corredor con quienes estoy conviviendo. También con artistas más jóvenes como Carolina Caycedo y Adriana García Galán, con quienes creamos el colectivo “Cambalache”, con un deseo de hacer arte a través del intercambio con otras personas.

Por debajo de los trabajos colectivos hay una pulsión de amor comunitario. Cuando apareció el museo de la calle en Bogotá fue el resultado de un ejercicio de clase de la Universidad de los Andes, propuesto para ofrecer un servicio a la comunidad de El Cartucho, el barrio más arruinado de la ciudad. Como primer paso para entrar en el barrio decidimos dar una asistencia de peluquería y aseo en el centro de salud local creando un salón de belleza titulado A toda mecha. Durante varias semanas se dieron intensos encuentros con todo tipo de personas en un ambiente de seguridad y confianza. En un espacio amable y de respeto mutuo, la gente se abre y comparte sus historias de vida, que siempre son hermosas e increíbles. Redescubrimos la enorme sensibilidad y la dignidad del ser humano capaz de tirar para adelante en las circunstancias más difíciles. Encontrándonos allí todas las semanas, llegamos a forjar amistad y amor comunitario con muchas personas, de manera que, cuando acabó el curso académico, los vecinos del Cartucho nos pedían que continuáramos trabajando allí.

Así la iniciativa del museo de la calle surgió de manera natural, no había un plan con un objetivo sino más bien la idea de traer cosas de casa, como ropa o juguetes, para hacer trueque con la gente del barrio. De ahí se suscitó la idea de recopilar estos objetos en un museo reciclable y obtener un carrito de balineras, o carro de chatarrero, que bautizamos “El Veloz”, como sede itinerante. Inmediatamente después se fundó el colectivo “Cambalache”, que fue simplemente el grupo que se animó a seguir trabajando en el barrio. Dentro del colectivo no se planteaban cuestiones de autoría, ya que estaba clara la forma anónima de funcionar en un grupo que cambiaba a veces de integrantes y que estaba al margen de los circuitos artísticos y por tanto de autoría y representación. Nuestro museo callejero se convirtió en toda una aventura. Ya no éramos profesores y alumnos sino todos aprendíamos unos de otros. La experiencia de sumergirnos en la calle, y en un mundo del revés, nos llevó a cuestionar lo que nos habían enseñado sobre la institución del arte y los artistas y su papel en el mundo real;

sobre el mercado, las rutinas y el prestigio. Empezamos a comprender que el verdadero aprendizaje consiste en desaprender todo aquello con lo que hemos sido programados, a darnos cuenta de lo que nos han enseñado en nuestras escuelas y universidades ya no nos sirve, que no sabemos nada, y que tenemos que desaprender para empezar a aprender. El museo de la calle tiene un carácter ritual y de celebración y las energías metamórficas de la calle confluyen en una experiencia colectiva donde todos somos partícipes y protagonistas, donde cada uno es tocado en su humanidad, y añade su granito de arena a un esfuerzo transformador que es de todos.

Copilandia es otro de los proyectos colaborativos con un gran alcance comunitario: una isla de conocimiento libre flotando en el Guadalquivir. Durante unas semanas, estuvo fondeado bajo la Torre del Oro el barco Copilandia. La acción, enmarcada en el Festival Entre Culturas 2005-2006, consistía en una exposición de obras libres de propiedad intelectual, en la que artistas de todo el mundo donaron todo tipo de obras. Además, el “barco pirata” iba equipado con todo tipo de material para hacer copias: fotocopadoras, sistemas informáticos y de sonido para que cualquiera fuera libre de copiar en esta isla copyleft. Los miembros del Colectivo Gratis: Federico Guzmán, Victoria Gil, Kirby Gookin y Robin Kahn comparaba Copilandia con el Mayflower, la nave donde tantos aventureros en busca de una cultura alternativa se embarcaron en el siglo XVII para colonizar el “Nuevo Mundo”.

“Copilandia” es una isla libre de propiedad intelectual que flota con los movimientos tectónicos de la cultura. Nacida del intento de abrir un espacio colectivo de creación, Copilandia se alimenta de las energías de trabajadores culturales en apoyo de una economía alternativa, si bien temporal, del don. Asumiendo la naturaleza pasajera de la experiencia, acoger el proyecto en un barco nos pareció el contexto más resonante en este preciso momento. “Copilandia” no es un espacio neutro. Gratis lo declaró una utopía pirata que todo el mundo puede libremente abordar, ocupar e infiltrar. El evento, desarrollado entre el 28 de diciembre de 2005 y el 8 de enero de 2006, funcionó a través de una convocatoria en la que más de 300 artistas cedieron su obra. Entre los artistas nacionales destacan Abraham Lacalle, MP & MP Rosado, Chema Cobo o Patricio Cabrera. Entre los nombres internacionales destacan Yoko Ono, Barbara Ess, Larry Miller, Maura Sheehan o Taketo Shimada. Gracias a la cesión de estos artistas, cualquier persona podía subir al barco y copiarse su propia colección de arte copyleft.

Además, durante los días en que copilandia estuvo flotando en el Guadalquivir, se realizaron una serie de actividades para fomentar el copyleft, tales como tertulias y talleres. Las resonancias con la historia de la piratería en Occidente son claras, y se relacionan contemporáneamente con el uso utópico del agua como tierra de nadie, actualmente puesto en práctica, por ejemplo, con los barcos abortistas. Experiencias como Copilandia adquieren su verdadera dimensión y trascendencia con la emergencia de las reivindicaciones sobre la propiedad intelectual y los derechos civiles en la Red que dieron lugar a la aparición en 2006 del primer Partido Pirata en Suecia, y que han producido hitos recientes como las revelaciones de Wikileaks o las acciones del colectivo Anonymous. Copilandia también es un ejemplo de la importancia que está cobrando las licencias libres en el arte, la cultura y la educación. Entre las más populares se encuentra la licencia Creative Commons, con un gran número de variantes, que ya no sólo tiene repercusión en la red, sino que también está teniendo calado entre las instituciones públicas.

El tercer proyecto que voy a explicar es “Tuiza”, realizado en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid en 2015. Al Palacio de Cristal se accede a través de caminos protegidos por la acogedora sombra de centenarios árboles y rodeados de fresco césped. Desde el 16 de abril de 2015, la silueta del delicado palacio experimentó un cambio. En su interior se había levantado una majestuosa jaima saharai, integrada con amor en este edificio emblemático. Se trata de la exposición Tuiza. Las culturas de la jaima, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Me inspiré en las primeras jaimas levantadas con melhfes (las tradicionales túnicas) por las mujeres saharauis durante la huida del territorio tras la invasión marroquí en 1975. En el desierto, para proteger a su familia, las mujeres colgaban las melhfes atadas a las ramas de los árboles. Se pueden considerar las primeras jaimas levantadas en tierra ajena, por esas mujeres que luego levantaron los campamentos de refugiados en Argelia. Me pareció una imagen poderosa, llena de cariño y protección. También está la jaima como elemento de protesta en el Campamento de la Dignidad en Gdeimzik en 2010. Desde su violento desmantelamiento, el régimen alauita ha prohibido a los saharauis plantar sus jaimas en el espacio público. La jaima, centro de la vida tradicional en el desierto, se convierte aún más en símbolo de resistencia y solidaridad, y vemos como ahora los saharauis las plantan en las azoteas urbanas, fuera de la vista de las autoridades de ocupación. De todo esto salió la idea de una jaima que se convirtiera en obra de arte. Luego conocí a las mujeres que tiñen melhfes (las tradicionales túnicas femeninas) en el Taller Anna Lindh de Bojador y se unieron al proyecto. Ellas han elegido los motivos que decoran las melhfes de la jaima: elementos tradicionales y cotidianos que significan la vida beduina, la paz, la belleza y la hospitalidad.

La tuiza es el término hasanía que designa precisamente el trabajo colectivo y la solidaridad entre todas las mujeres. Consiste en reunirse, organizarse y actuar en común, ya sea para reparar una jaima, esquilar las ovejas o preparar una boda. Además de afrontar el trabajo duro, el espíritu de la tuiza es esencial para la transmisión de la cultura saharai y la capacidad de mantener lazos familiares cohesivos, discutir las condiciones sociales y tomar decisiones colectivas sobre la participación política. Esta forma de hacer atraviesa todo el proyecto, desde la construcción textil de las arquitectas Maripi Rodríguez y Charo Escobar, al trabajo de velería en el puerto de Sevilla, a la colaboración con las artesanas de Bojador, y a la programación de actividades que incluye a artistas, músicos, poetas, antropólogos y activistas. Finalmente, es el público visitante quien se siente contagiado por la tuiza aportando sus propias capacidades y experiencias y tomando el acogedor espacio de la jaima para compartir, para construir.

La jaima habitó cuatro meses el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, sirviendo como lugar de encuentro para el conocimiento y abriendo la cuestión saharai a un diálogo global en torno a los derechos humanos y la descolonialidad. La Reina Sofía planteó una amplia programación que incluía música, poesía, cine y cuentacuentos. Además, hubo conferencias que incluyeron a sociólogos, arabistas, académicas feministas, geógrafos y artistas, todo alrededor de la ceremonia saharai del té. Lo que no nos esperábamos fue la cantidad de propuestas organizadas voluntariamente por la gente como charlas activistas, encuentros de inmigrantes, rituales poéticos, talleres de henna, de danza, clases de yoga, canalizaciones y una multitudinaria meditación

budista por la paz mundial. En conjunto fue una experiencia inolvidable de intercambio y comunicación. Una iniciativa colectiva para seguir compartiendo el mensaje de todos los saharauis: que no nos olvidemos de nuestro pueblo, de su derecho a la autodeterminación y a vivir en paz en un mundo donde hay espacio para todos. Así, Tuiza, la jaima grande del Palacio de Cristal, fue un espacio efímero, pero profundo, de pensamiento, activismo y creación”.

2. ¿Cual la motivación personal que te lleva hacer sus trabajos colectivos?

Como la mayoría de artistas hoy en día, me muevo naturalmente entre lo individual y lo colectivo, pasando del taller al aula, el estudio compartido, el local de la asociación, o el encuentro con compañeras por video conferencia. Me resulta paradójico encontrar separación alguna entre el uno y los muchos que somos, y veo la colaboración como un camino colectivo de autodescubrimiento, de encontrarnos en el lugar donde estamos, al tiempo que sostenemos la realidad de lo que somos. Un camino compartido, que se abre a una relación ambivalente entre la identidad colectiva e individual, entre la obra como proceso experiencial y un producto final, y que es una relación complementaria. En vez de privilegiar un término sobre el otro, lo colectivo sobre lo autorial, o la autoexpresión sobre las contracciones de la cultura, se trataría más bien de reconocer el juego y la interacción entre estos dos términos, en apariencia separados, como un vínculo esencial de la acción creativa. Hace pocos meses realicé unos talleres de pintura colectiva, donde contemplé cómo abordar esta colaboración. Trabajamos en la Casa Sáhara de Sevilla con artistas, una plataforma de migrantes y estudiantes de secundaria, y el taller se continuó después con alumnos de bellas artes de la Universidad Politécnica de Valencia para la exposición *Al borde del mundo* en el IVAM.

Estoy abierto a las sorpresas. Efectivamente fue un trabajo “mío” en el participaron “otros” artistas, y el proceso se convirtió en algo compartido, nuestro, donde todos tienen algo que decir y aportar. En otras ocasiones donde he pintado con amigos, como en la Sala Crisol por ejemplo, ha sido muy bonito. El cuadro mismo nos ha ido guiando, diciendo lo que necesitaba. Hemos hablado poco, hemos pintado como en una especie de danza, donde cada uno observa la intervención del otro y va tomando turnos consecutivamente. En un momento mágico, no hay artistas y cuadro, sino sólo hay el acto de pintar. Cuando se pinta en comunidad, se refuerzan los vínculos cercanos y la empatía, y hay un flujo creativo común que se expande, se desborda y de alguna manera posibilita una sensibilidad grupal basada en el respeto mutuo y en el valor de todas las aportaciones. Naturalmente, en el proceso ha surgido a veces el debate sobre la dirección que ha de tomar el cuadro. El conflicto creativo es parte sustancial del arte en colaboración. Y sin ese respeto mutuo, y sin la consiguiente confianza mutua, no se puede crear en colaboración.

Significativamente, el título del taller de pintura colectiva fue “La ola y el océano”, una metáfora que apunta a un sentido holístico de no-dualidad, y a la comprensión de que no estamos separados, y de que pertenecemos a un ecosistema mayor, que nos ha creado y nos precede. De alguna manera nos *pensamos la ola* como algo fijo, separado e independiente, mientras *somos en realidad el océano*, fluido y en movimiento, que lo contiene todo. Finalmente, es a un sentido integral al que el arte, la

acción colaborativa y las preguntas sobre la autoría apuntan: *¿quién o qué somos?* Me viene en este momento la inspiradora proposición del visionario Thelonius Monk: “El genio es el artista que más sí mismo es”. Entiendo esta expresión del sí mismo como una gran pregunta, como un proceso de indagación y autoconocimiento y, finalmente, como un proceso de comprensión y autoconstrucción.

3. ¿Dentro de tu proceso creativo tienes algún proyecto que no conseguiste realizar?

Uno de los casos que recuerdo fue el ocurrido en una exposición en una galería donde expuse trabajos de denuncia sobre el conflicto del Sáhara Occidental. La exposición se conformaba de diversos trabajos que denunciaban la situación de opresión que ejerce el reino de Marruecos sobre el pueblo saharauí desde 1975. Otra parte de la muestra proponía obras que visibilizaban la inspiración y la resistencia creativa de un pueblo en defensa de su derecho a la autodeterminación. En el proceso de trabajo, donde estuve elaborando pintura y escultura, surgió una pieza de denuncia especialmente poderosa. Se trataba de una ventana de una celda de prisión construida enteramente en hierro y pintada de negro. En el fondo de la ventana pegué una fotocopia en blanco y negro del rey de Marruecos Mohamed VI. La impactante imagen del dictador entre rejas la titulé *Justicia poética*.

Antes de inaugurar la exposición publiqué la imagen en redes sociales y tuvo un efecto resonante tanto a favor como en contra de la imagen. Al montar la exposición esta fue la última pieza en colocar. El galerista, al ver la pieza, quedó impresionado, pero también preocupado. Me preguntó con mucho respeto si podíamos retirar la pieza, ya que, según él, podría causar malestar y represalias entre la población marroquí que habitaba en el barrio. Accedí de buen grado a transformar la obra y procedí a retirar la fotocopia de Mohamed VI del fondo negro de la ventana de la celda. Luego añadí una vela sobre el quicio que permaneció encendida durante toda la exposición “en recuerdo de los presos de conciencia de todo el mundo”, que fue como titulé finalmente la obra. De alguna manera, el mensaje cambió y se convirtió en una llamada de atención a una injusticia más universal. Creo que el hecho de encontrarnos a veces con dificultades del tipo que sean (materiales, ideológicas, de contexto) para desarrollar nuestra obra, pone a prueba nuestra imaginación y nuestra capacidad de transformar creativamente el contexto. Hay ciertos casos en que uno debe oponerse a la censura, y entablar una lucha, pero también hay casos en los que reconocer que estas aparentes dificultades pueden significar un estímulo para nuestra capacidad de comprender a las otras personas y para reconocer más profundamente el contexto donde se presenta la obra. Es en cada circunstancia concreta donde se pone en marcha la inteligencia artística y el libre albedrío del artista.

6.2.2 ENCUENTRO CON CARLINHOS BROWN:

Foto 93: La doctoranda Durce Coelho con Carlinhos Brown, primer contacto en el vuelo de Madrid a Salvador de Bahía, en abril de 2016. Imagen de la doctoranda.

Estuve presente en muchas de las presentaciones de la Timbalada, en el Candeal, desde el inicio de su creación, en que él lideraba los ensayos de los domingos, al final de la tarde. Estuve presente en manifestaciones públicas en la calle, una de ellas fue “Alvorada de Yemanjá” el día 2 de febrero de 2007, en Brasil (un día festivo), a las 5 de la mañana, cuando Carlinhos Brown llegó con su grupo de la Timbalada, y el grupo Os Zárabes, que venía de su barrio Candeal hasta el barrio del Rio Vermelho (Río rojo), corriendo y expresando un sonido africano, para hacer un homenaje y traer un regalo para Yemanjá (madre de las aguas) ritual que él hace todos los años. Tengo registro de este momento.

Viví durante 4 años en el barrio Candeal, en la calle Alberto Pondé en Salvador de Bahía, que es el mismo barrio donde vivió Carlinhos Brown, este barrio tiene en el centro la favela, conocida como Candeal pequeño, y a su alrededor esta la parte noble del barrio. Fuí testigo de muchas actuaciones en el carnaval de Salvador - Bahía. En el "Museu do Ritmo", que es un espacio cultural, creado y de propiedad de Carlinhos Brown, donde hay programaciones culturales todo el año. Estuve presente en conciertos en este espacio varias veces. Como también en el día 24.01.2008, estuve presente en el concierto del grupo musical "Vixe Mainha", en el Espacio del Pelourinho, en la Plaza Tereza Baptista-Salvador de Bahía, donde Carlinhos Brown hizo un concierto como invitado. En este mismo grupo musical “Vixe Mainha”, he

hecho un trabajo de producción artística en verano, durante 3 meses en el año 2005 / 2006, y tengo los registros de la decoración de este espacio cultural.

Sus músicas y sus composiciones ya tocaban en las radios de Salvador y ya triunfaba en la voz de Caetano Veloso, como “Meia lua inteira”. Y otros músicos de Bahía y por todo Brasil. Sus músicas con sus composiciones se impregnaban en nuestros oídos, de forma profunda y única. Todas manifestaciones de Carlinhos son muy auténticas y singulares, donde marca la diferencia con sus creaciones.

El día 15 de abril de 2016, en un viaje a Brasil, tuve la oportunidad de coger el mismo vuelo con Carlinhos Brown, en el cual le comuniqué que estaba haciendo mi tesis en la Universidad de Jaén, y él sería uno de las principales fuentes de mi investigación, por el bello trabajo que viene haciendo. Él me agradeció, y se mostró muy solidario para lo que yo necesitase.

En el día 6 de junio de 2017, estuve en el barrio del Candeal Pequeño, conocí la escuela Pracatum, hablé e hice una entrevista con uno de los profesores de música, Marcos Bezerra, que fue uno de los aprendices de Carlinhos en la Percusión, y hoy es maestro en la escuela Pracatum, donde enseña música a los jóvenes.

Estuve en el espacio “Guetho Square”, donde se hacían los primeros ensayos de la Timbalada, hoy el espacio es compartido con el restaurante, dirigido por su hermana Cristina Freitas y su madre Madalena Gonçalves dos Santos. Y también, en una parte de la casa, funciona un estudio de apoyo.

En el 6 de junio de 2017, registré todo el arte urbano, que se extendía en el barrio del Candeal Pequeño, todas las instalaciones que lo embellecía, las casas con muchos colores, creaciones artísticas en el espacio físico de la Lactomia y otros. El arte se expresaba por todas partes, la alegría, la felicidad de los moradores, y el orgullo de pertenecer a aquel barrio, conocido en todo el mundo.

En julio, día 7 a las 14:10 hora de España, hablé por teléfono con Carlinhos Brown, que como siempre, con un espíritu y humildad, por estar haciendo mi tesis sobre él.

Traigo mis recuerdos de adolescente, en mi memoria. Sus músicas y sus composiciones ya tocaban en las radios de Salvador y ya tenía éxito en la voz de Caetano Veloso, como “Meia lua inteira”. Y por varios otros músicos de Bahía y por todo el Brasil. Como también, sus músicas eran utilizadas en la abertura de grandes novelas brasileñas. Sus músicas con sus composiciones impregnaban nuestros oídos, de forma profunda y única. Las manifestaciones de sus obras son muy auténticas y singulares, donde marca la diferencia con sus creaciones.

Estuve presente en su Exposición de pinturas, “La Mirada que Escucha” en la Fundación Telefónica de Madrid, el 29 de abril de 2019. La cual inició con un show musical, con duración de una hora, y para finalizar el show, contó con la participación musical de los niños del Colegio Pio XII de Madrid, y después la inauguración de la exposición, ese mismo día hice una entrevista a Carlinhos. El 30 de abril, estuve nuevamente en la Fundación Telefónica, donde Carlinhos Brown hizo otro show, contó

con la presentación musical de los niños del Colegio Santa María de Madrid, una grabación en vivo. Después, al final Carlinhos hizo otra entrevista grabada por mi amigo el cineasta Francisco Campos.

En esta temporada en Madrid, al servicio de la Fundación telefónica, Carlinhos cuenta su experiencia: “La Experiencia del Colegio del Pio XII y en Colegio de Santa María, más que una experiencia con los niños, tuve una experiencia humana. Allí está lo que la sociedad necesita crear grandes personas para una sociedad mejor.”

ESCRITOS DE CARLINHOS PARA LA DOCTORANDA

8 de abril de 2018

Vídeo de Carlinhos, por Pedro Caldas para la doctoranda.

“Hola Dorce,

¿Qué tal? Dorce yo supe que tú estás desarrollando una tesis y creo que todo ciudadano o ser humano, se siente lisonjeado cuando alguien se preocupa por la historia del otro, pues, mi historia, no es especial, se combina o parece con las historias de otras personas, oriunda de bajo poder adquisitivo, etc. Pero que también esta inspiración sirva para que otras personas tengan confianza, en vivir un poquito más, en aprender a tener, por sus méritos, aquello que le pertenece, que hace parte de su merecimiento. No soy una persona especial, también porque soy un ser humano. Lo que hice fue agradecer a través de mi don, la oportunidad de tener el don de la música. Y buscar mi desarrollo a través de él. Eso no solo me educó como ayudó educar muchos niños, y también ayudó mucho a una comunidad. Y suerte que yo estaba cerca de esto. Porque es el poder de Dios, el que está tras el poder de la música en el hombre. Utilicé con esa herramienta de desarrollo e integración en los demás. Muchas gracias, por su confianza en esta historia, quiero decir que estoy aquí a su disposición, y el amor que yo siento por España, y por la atención que ellos han tenido siempre para con mi persona, para con la colaboración a la comunidad del Candeal y la Bahía como un todo. Entonces solo tengo a agradecer y le deseo muy buena suerte en su tesis. Continúe estudiando porque es así que las grandes mentes colaboradoras del mundo desarrollan y ayudan al otro”.

CUENTOS, VIVENCIA EN PALCO ENTRE INTERVALOS DEL CONCIERTO QUE CARLINHOS BROWN REALIZÓ EN LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE MADRID.

Madrid, 29 de abril de 2019.

Vídeo - Grabado por la doctoranda, en la Fundación Telefónica de Madrid.

Carlinhos habla de la valoración de la Percusión con Bebo Valdés y con Fernando Trueba.

“Tengo la percusión como educación, no solo como percusionista, tiene algo que es necesario y que se haga corrección en Brasil. ¿Más el qué? La Rumba. ¿De donde es la Rumba? La Rumba es española, no es cubana, dijo Carlinhos. Bebo Valdés ¿Cómo? Se rescató, responde Carlinhos, la Rumba se africaniza en Bahía, a su vez nació primero en Cuba. Y por supuesto, en Brasil es el sitio donde hay la mayor cantidad de extranjeros de toda la historia, incluyendo los españoles. Es una mezcla, es mestizo, es muy autentico”...

“...Estuve recordando a Fernando Trueba y Bebo Valdés, a quienes les encantaron los trabajos sociales del Candeal. Ha tenido un éxito maravilloso con la película, “El milagro de Candeal”. Trueba ganó 2 premios y yo gané un premio por la música, no he venido a coger el premio aquí, en España, lo recibí en Brasil. Esa música es algo sagrado.

Foto 94: Carlinhos Brown en la Fundación Telefónica. (30.04.2019)
Mostrando el Premio Goya - Mejor música "Zambie Mameto"- 2005.
Imagen de la doctoranda.

[...] Cuantas cosas faltan en la vida, por ejemplo, es la primera vez que levanto ese regalo en colectivo. Porque ésta es una canción de una comunidad, por más que yo sea el autor. Porque esa música, mi comunidad me inspiró y España me dió la comprensión. Porque ésta música tiene resquicios de lenguas indígenas, yorubas, africanas y estos lenguajes fueron respetados, por que los españoles demostraron ser para Brasil y para el mundo, una emigración positiva, que añadió culturas, donde agregó requisitos importantes de arte de personas interesadas que huyeron de las guerras y de los problemas. Ellos hicieron de Brasil un gran progreso y sobretodo en Bahía. Yo estoy muy agradecido por todo lo que conquisté, porque no tenía esa oportunidad. Por qué digo esas cosas, porque la oportunidad existe, por más que nosotros no tengamos escuela, tenemos curiosidad de aprender y esperar el tiempo necesario para que las cosas se materialicen en la vida. Y soy un testimonio de supervivencia, pero me gustaría que muchos amigos míos tuvieran esa oportunidad. No son las armas, no son las guerras, no son la violencia, lo que llevará a los hombres hacia adelante.

[...] Pero nosotros tenemos aspectos importantes y grandes apoyos para la cultura, la cultura es una gran herramienta de transformación y educación. Hago un llamamiento para que la educación llegue con fuerza a Brasil y América Latina. Sin embargo,

nosotros sabemos que tenemos mucho desarrollo, por ejemplo, el trabajo de la Telefónica en América Latina, con los niños y con las cosas que nosotros hicimos hasta aquí, como el Colegio Pio XII y el Colegio Santa María. Creo que soñar a ser grande nunca será un problema. Se puede ser grande con grandes resultados empresariales pero también con gran corazón en relación a los demás. Creo que es esta ilusión la que nos trae aquí. Estoy muy agradecido.

CUENTOS, VIVENCIA EN PALCO ENTRE INTERVALOS DEL CONCIERTO QUE CARLINHOS BROWN REALIZÓ EN LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE MADRID.

Madrid, 30 de abril de 2019

Vídeo - Grabado por la doctoranda.

Carlinhos habla sobre su inspiración en la pintura.

..."Yo no os comenté que mi momento especial de pintar todos esos lienzos fue aquí en España. Mi padre era pintor de paredes y decía, te dediques a esto. Hasta que conoció al maestro Pintado do Bongô, y le dijo, "él es un artista, enséñale música, y yo no olvidé".

"El momento de explosión de mi pintura nació en uno de mis viajes a España... Tuve la curiosidad de visitar el museo Reina Sofía y de repente me sensibilicé con una instalación de Picasso, quedé erizado y mareado. Después de eso pasé a soñar y fueron surgiendo muchas imágenes. Y el día de mí cumpleaños, conseguí muchos materiales de pintura, tintas, pinceles, lienzos, y estuve veinticuatro horas pintando. Y fuí pintando y pintando, durante semanas. Después invité a un gran amigo que era artista plástico Emanuel Araujo, le pedí consejo. ¿Qué voy hacer con eso? ¡Tiene que poner todo eso para fuera, todo lo que está allí! Lo mejor de todo, de nuevo, Pablo Picasso, Miró y sobretudo en España me reencuentran con mi niño que estaba aquí dentro de mí, porque mi niño no jugó, fue un niño que trabajó mucho. Y hay mucha gente que se envuelve en la tristeza, porque no ha hecho cosas importantes en su tiempo de niño. Muchas veces se emborracha, y ¡no! Nosotros podemos recuperar muchas cosas en nuestra vida. Es bastante importante entender el interés, y claro, respetar la vida, para que viva y tenga espacio para donde hubo falta de esas cosas, se pueda superar. Y hoy descubrí en la pintura, y gané, tengo este cambio, porque España cambió mi visión de la estética. Y si me preguntan: ¿Eso es arte? ¡Yo no sé! Es expresión, es curiosidad, es interés por los colores vibrantes, por la alegría, por el carnaval, por el otro, por el resultado que el colectivo puede ofrecer. Y así...Fue y quiero decirlos que en estos últimos 15 años ya tengo más de mil lienzos, porque el impulso salió. Y fue con mucha energía, quiero decir que "La mirada que escucha", es la mirada de la gratitud, del abrazo, y decir cómo es de importante, que tengamos oportunidad".

..."Yo no busco éxito. Yo busco supervivencia, busco educación, de forma que todo Arte pueda llevar en el sentido que sea útil para la vida de los demás, para los niños, para formatear, de forma precisa, la educación en Brasil y en América Latina, la salida es esta. Yo podría perderme en una banda ilegal y estoy en una banda de

instrumentos. Tuve amigos que murieron con 20 y 18 años, eso no tiene sentido. Quiero agradecer a la Fundación Telefónica, Carmen Morenos, María Blanco, Asolar Cabases y a Eduardo Navajo”.

ENTREVISTA DE LA DOCTORANDA CON CARLINHOS BROWN EN LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE MADRID.

Madrid, 29 de abril de 2019.

Conversaciones y apuntes presenciales por la doctoranda y otras entrevistas asistidas.

Foto 95: La doctoranda Durce Coelho entrevistando a Carlinhos Brown. En la Fundación Telefónica de Madrid, en el camerino del artista, el 29.04.2019. Imagen de Erica Medrado.

Como relata Carlinhos sobre la solución de la cuestión social: “La solución social viene de un colectivo, colectivos para solucionar las cosas que a veces no son posibles por el gobierno en el ámbito político, en el gobierno o en las campañas. La iniciativa propia del ciudadano de la relación con el cuidado con el otro, creo que, eso a cada día es muy importante. Y cada un invierte como quiera el amor pelo otro. El espíritu de colaboración, es importante para podernos nos acercarnos y mejorarnos nuestra convivencia dentro de una comunidad”.

Carlinhos con su forma de ser, que muchas veces aparenta ser inquieto y muy activo, que está siempre animando y estimulando el público en el sentido optimista de paz y alegría por la vida. Y por detrás de toda esa explosión de energía, Carlinhos relata que gusta y tiene una necesidad de estar sólo en algunos momentos, “para reflexionar y apaciguar sus ideas”. Muchas de sus ideas y creaciones, “viene cuando estas durmiendo, viene a través de sueños, despierta y pone en el papel sus letras saliendo bellas composiciones, y lo mismo en las demás creaciones”. Él centró su la carrera artística en la música y percusión, en una dirección que le ayudó y puede ayudar a muchas otras personas.

Una de las preocupaciones que mantiene viviente en sus proyectos con los niños, es el cuidado con las familias, es mostrar la importancia y la preservación del núcleo familiar para que pudiéramos fomentar de forma amplia a nuestra familia planetaria.

Carlinhos también relata: “tengo la admiración, todo el cariño y mucha gratitud hacia mi madre por permitirme estar aquí en la tierra, por no haberme abortado, pues mi madre quedó embarazada cuando tenía 15 años, era muy joven y fue fuerte y muy valiente, y me permitió está aquí hoy, pudiendo compartir mi experiencia de vida, pudiendo contribuir de alguna forma en esta escuela de la vida y este planeta. Agradezco a mi madre y la fuerza que las mujeres tienen de procreación y creación. La tierra es grandiosa, tiene todo que necesitamos, tenemos que cuidar, si tenemos sed, tenemos agua para aplacar nuestra sed, nuestra tierra es femenina, es gestación, es grandiosa, es celebración. Las mujeres son procreadoras, ellas germinan en la tierra y estoy eternamente agradecido a todas ellas, mujeres, ellas nos acogen y nos reciben y nos dan los frutos que cosechamos, mis hijos que amo mucho, solo puedo decir...gracias”.

¿Dentro de tu proceso creativo tienes algún proyecto que no conseguiste realizar?

Uno de los proyectos que fue creado y no continuó adelante, fue el “Afrodomo”, en 2013, por no encontrar socios con subsidios para sustentar el proyecto que planteábamos. Aunque el proyecto envolvía una infraestructura muy elevada, el valor no dio para sostenerlo y darle continuidad. "El primer elemento que fue una traba para patrocinio que establecí fue que, en cualquier circuito del carnaval, el patrocinador tenía que aparecer y exponer su marca", dice. Aunque, apuntó cuestiones que envolvía la estructura de la fiesta, principalmente los costos y la logística de seguridad, tránsito, salud y limpieza, que no estaban previstos en los planes del presupuesto de la Prefectura.

ENTREVISTA CON CARLINHOS BROWN HABLANDO SOBRE LO QUE SIGNIFICAN LOS 18 AÑOS DE LA TIMBALADA.

Salvador de Bahía- Brasil. 25 de enero de 2009, 01:40:46.

Entrevista hecha por Ivan Dias Marques - Redacción Correio.

La banda continua como una de las mas importantes del axé.

La “Timbalada” alcanzó dieciocho años de carrera recientemente, conocida como una de las bandas más significativas de la música bahiana. El músico Carlinhos Brown, fundador del grupo, habla un poco sobre lo que la banda representa para él - que nunca llegó a alejarse de la Timbalada.

¿Qué significa la Timbalada para usted?

La “Timbalada” es un gran éxito. No de un hombre sólo, sino de un colectivo de personas que creyeron que era posible cambiar una realidad. ¿Cómo surgió la idea de crear la Timbalada? ¿Cuáles fueron los primeros pasos?

La “Timbalada” tiene 18 años, pero el inicio fue cinco años antes con el grupo “Vai Quem Vem”. La “Timbalada” nació antes en el mismo del barrio Cidade Jardim que era un lugar encantado. Sentíamos que éramos responsables de llevar el encantamiento de aquel lugar, de las matas que había allí. Fue un movimiento espontáneo, de la calle. Ya estábamos conectados con la música y yo quería hacer algo nuevo. Pero, en el fondo de todo esto, el gran y único deseo que conseguimos realizar fue el de la transformación social.

¿Cual la importancia de los recordados Maestros Fia Luna y Pintado do Bongô en el comienzo del grupo?

Ellos son fundamentales. Son grandes Maestros que me enseñaron todo lo que yo sé. Recibí del Maestre Pintado do Bongô, un anillo que llevo con mucho orgullo y que no me quito nunca, perteneció a todos los grandes Maestros percusionistas en los últimos 200 años. Pero ser un Maestro no significa que lo sabes todo. Al contrario, también aprendí con ellos que ser un maestro es tener la capacidad y atención de desarrollar el aprendizaje en otras personas, y también de continuar aprendiendo. Lo que aprendí con ellos fue fundamental, no sólo en la música, sino de la vida común y la vida espiritual.

¿En el transcurso de estos 18 años, la banda siempre se renovó musicalmente, muchas veces un paso por delante respecto a otras en la fusión de ritmos diferentes? La música nueva, “Chuva de Flores”, me parece una bella mezcla de lo nuevo y de lo tradicional. ¿Cómo es este su trabajo de hacer la Timbalada ‘se revitalizar’ siempre?

La “Timbalada” ya surgió como algo renovador y mantiene ese espíritu hasta hoy. Ella representa la línea estética que más me interesa y que yo pretendo retomar más fuertemente en poco tiempo. Con la “Timbalada”, le dimos, un gran legado para la música pop, el surdo-virado, que es el hijo más nuevo de la zabumba y que hoy es usado por muchos artistas y grupos. Pero, lo más importante para renovarse es tener la humildad siempre de aprender con los otros lo que no sepamos. Y todos que pasarán por allí contribuirán para eso de alguna forma y Denny y los demás músicos continúan llevando eso con mucha responsabilidad y atención.

¿Usted tiene trabajos en solitario, y otras sociedades, pero siempre está cerca de la banda? ¿Cual es su nivel de implicación con la banda y con los proyectos sociales en el Candeal?

Como usted dijo, siempre estoy cerca. Participo de los shows, escribiendo músicas nuevas para la banda y produzco todos los discos de la Timbalada. Acompaño todo de forma cercana, pero la Timbalada camina con sus propias piernas y eso es un gran orgullo para mí.

¿Para usted cual la mayor diferencia entre la comunidad del Candeal antes y después de la Timbalada?

La comunidad de Candeal creció mucho en términos de educación, ordenamiento, salud, saneamiento básico, seguridad y convivencia a través del trabajo que la Pracatum realiza desde 1994, cuando yo fundé la Asociación. Pero, creo que lo más importante es que las personas pudieran ver que es posible realizar cosas. Hoy el

Candeal tiene una relación más amplia e integrada con la ciudad e incluso con el mundo.

¿En estos 18 años, algo te sorprendió o te decepcionó en relación a la banda y/o la respuesta del público?

Cuando ganamos el Grammy con Sergio Mendes, no sabíamos muy bien cómo lidiar con tanta grandeza de todo lo que estaba aconteciendo. Pero conseguimos aprender muy bien y hasta hoy la “Timbalada” está allí, renovándose, influenciando a otros grupos y artistas. Tal vez mi única decepción, de no haber tenido la capacidad suficiente para comprender los objetivos de los demás antes que a todas las personas con las que yo quería estar más cerca hasta hoy. Pero, no tengo de lo que reclamar, no. Sólo tengo que agradecer a todos los que pasaron por aquí durante todo este tiempo y conmemorar por esa mayoría.

6.3. HISTORIA DE VIDA DE LOS ARTISTAS

6.3.1. FEDERICO GUZMÁN.

Foto 96: Federico Guzmán, a los 5 años, con su familia, 1969. Imagen archivo del artista.

Federico Guzmán Romero, nació en Sevilla, en el barrio de Triana, el día 31 de marzo 1964, desde niño, hacia dibujo y calcaba, aprendió dibujo técnico con su padre, Ramón Guzmán Prieto (Vegadeo - Asturias, 2 de septiembre de 1929 – falleció en Sevilla el día 6 de mayo de 1995), a su padre, le gustaba dibujar, pero no siguió la carrera artística, pasó a estudiar ingeniería, apreciaba el arte y convivía con muchos artistas, y su madre María Luisa Romero (Sevilla, 28 de marzo de 1935), ambos tuvieron cinco hijos, dos hombres y tres mujeres. Siendo Federico el segundo hijo, tuvo una infancia muy tranquila, siempre fue un niño muy introspectivo y al mismo tiempo creativo. Una de sus hermanas hizo bellas artes, pero se especializó en diseño gráfico.

Su familia, siempre los incentivaron y apoyaron. En su casa, tenía un cuarto de juegos, con el suelo de color amarillo, donde tenían juguetes y podían pintar las paredes. Era un espacio creativo y de imaginación. Entre los ocho y trece años más o menos creó junto a su hermano Miguel y su amigo Fernando Pintó, una serie de revistas de historietas con personajes llamadas "Multi Risa" en ediciones únicas que presentaban a las familias con regocijo. También usaban la cámara super8 de su madre y crearon una serie de películas (llamadas "A nosa pícula") que combinaban animación en plastilina, dibujos y tomas divertidas. Hacía también otros proyectos de cómic posteriores fueron "Superfernán" con un tono cada vez más humorístico y burlón. En 1977 coleccionaba carteles de los innumerables partidos de todo el espectro político que proliferaron en la transición. Dibujó unos posters de gran formato en papel vegetal inspirados en ellos que luego vendía a los amigos de sus padres.

Foto 97: Ramon Guzmán Prieto y María Luisa Romero Pérez , Parque del Retiro de Madrid, noviembre 1958, padres de Federico Guzmán. Imag. archivo del artista.

Su primer trabajo profesionalmente, fue el dibujo técnico industrial (1977- 1981), hizo una colaboración con su padre. Después, en 1981, a los 17 años, Federico Guzmán, fue a estudiar durante último curso de bachillerato con un programa de intercambio en South Kingston High School en Wakefield, Rhode Island, EUA.

Foto 98: A los 17 años, Federico Guzmán, en Nueva York.
Imagen de archivo personal del artista.

Durante ese curso asiste a clases de dibujo en Rhode Island School of Design en Providence, quedando una temporada de 1 año. En el año de 1984, venderá su primer cuadro, **el placer de la línea**, en Sevilla, por 30.000 pesetas (moneda que circulaba entonces).

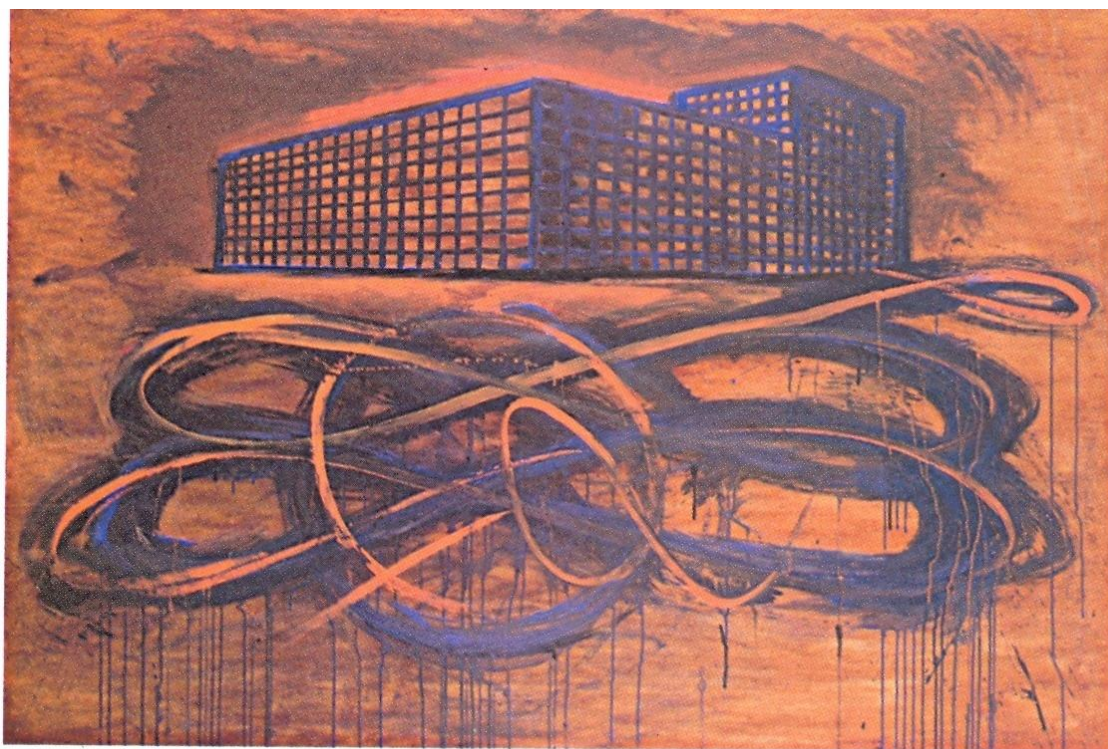

Foto 99: Federico Guzmán, "El placer de la línea", 1985. Imagen archivo CAAC -Sevilla.

En 1983, Pasó a estudiar bellas artes con 19 años, comenzó en la Universidad de Bellas Artes de Sevilla. Concluyendo su licenciatura por la facultad de artes en Cuenca, Universidad Castilla de la Mancha, en 1998. Continuando con una vasta gama de producciones y exposiciones colectivas al comienzo de su vida artística, realizando su primera exposición individual, "La Máquina Española", en 1987, luego se extiende a otros países como París, Milán, Nueva York, Hamburgo. Y además exposiciones Nacionales por varias ciudades de España individuales, colectivas, instalaciones.

En 1984, Realizó cinco exposiciones colectivas:

- Exposición: "Och8 pintores juntos". Colegio de Arquitectos de Sevilla. Federico Guzmán, participó unas series de pintura con referencia arte povera italiana, cultura popular, mitología y estética punk.
- Exposición de Primavera. "Tatafiore hizo en mis maravillas" (con F. Loma-Osorio). Facultad BBAA de Sevilla.
- Exposición: "Expo juventud". Bajos del Paseo Marqués de Contadero, Ayuntamiento de Sevilla.
- Exposición: "Plástica Madrid" – Sevilla. Centro Negro, Sevilla. Obra con pintura de pared sobre papel, materiales barato. Cercana al comic a la caratulas de los discos punk.
- Exposición: "Dibujos Radicales". Centro Negro, Sevilla. Obra en papel con una estética cercana al comic a la caratulas del disco punk.

En 1985, Realizó varias exposiciones colectivas:

- Exposición: "Och8 pintores juntos". Colegio de Arquitectos, Málaga. Exposición de cuadros en papel sobre madera, un de ellos fue "El placer de la línea", que se puede ver en la foto 99.

Foto 100: Obra Sin titulo, sobre papel.
Imagen archivo CAAC, en Sevilla.

Foto 101: Obra Sin titulo, sobre papel.
Imagen archivo CAAC, en Sevilla.

- Exposición: "Tilmemdasta" (con Victoria Gil y Alonso Gil). Teatro Duque de CC. OO. Sevilla.

-Exposición: "Ciudad Invadida". Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. En el cual la obra "El placer de la línea", que se muestra en la imagen 99, hacia parte de la exposición.

-Exposición: "Las antenas del mundo" (con Victoria Gil y Alonso Gil) Casa de la Cultura, Mérida.

-Exposición: "Vino en el salón", los planos en el club. Sevilla.

-Exposición: "La copa de Europa. Homenaje al vino de Jerez. Pub Zarama, Sevilla.

-Exposición: "Un palacio dentro de otro". Museo Municipal de Bellas Artes, Santander.

En 1986, Realizó tres exposiciones colectivas:

- Exposición: Sevilla: ohne title. En la galería La Maquina española.

- Exposición colectiva: "20 Siglos de pintura". Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla.

- Exposición colectiva: Participó con la obra "Club de líneas". En la torre, Pintura Sevilliana 3 generaciones, Torre de los Guzmanes. La Algaba, septiembre 1986.

Foto 102: Obra "Club de líneas", 212x120 cm 1986.
Imagen archivo CAAC, en Sevilla.

Foto 103: Obra Sin título, 1986
Imagen archivo CAAC, en Sevilla.

En 1987, Realizó su primera exposición individual, "La Máquina Española", en Sevilla. Y participó en un proyecto colectivo. Como dice el autor Federico Gusmán, que esta obra fue una ironía sobre la pintura contemporánea.

Foto 104: "Anuncio". Óleo sobre goma. Imagen archivo del artista.

- Exposición: Participó con la obra "Barbara Anuncio1987", Farber, Ámsterdam, Holanda.

En 1988, Realizó una exposición individual, en la Galería "Yvon Lambert", en París, siendo su primera exposición individual, donde presentó una serie de pinturas de carácter conceptual y campo expandido. Que incluía el uso de dianas de tiro, cable de teléfonos, soporte de goma, tipografías transferibles y obras que desbordaban el lienzo y se extendían por las paredes. Informaciones relatadas por Federico Guzmán.

Y varios proyectos colectivos:

- Exposiciones: Galería Carles Taché, Barcelona.
- Exposiciones: Galería Temple, Valencia, España.
- Exposiciones: "Aperto 88". Bienal Internacional de Arte de Venecia, Italia.
- Exposiciones: "Perspektive 88". Basilea, Suiza.
- "I Ragazzi Terribili, Artisti Spagnoli Contemporanei". Rotonda de Via Bessana, Milán, Italia.

En 1989, Realiza una estancia en París en una residencia artística en el centro La Base en Levallois Perret, donde procuró perfeccionar su don artístico. En ese mismo año hizo cuatro exposiciones individuales:

- Exposición "El Silencio Homologado". En el espacio: Espai 13, de la Fundació Joan Miró, Barcelona.
- Exposición: Galeria Ascan Crone, Hamburgo - Alemania. La obra "Psicoprovincia" fue realizada en la estancia de Federico en los talleres de La Base en Levallois Perret, cerca de París. El dibujo de tinta, estampado con un tampón de goma sobre un lienzo, es una línea espiral que parte del dibujo de las plantas de los pies. La línea milimetrada se extiende por una longitud equivalente al número del pasaporte del artista expresada en milímetros.

Foto 105: "Obra Psicoprovincia". Dimensión 400 x 400 cm. Imagen archivo del artista.

- Exposición: Galeria Andes Tornderg, Lund - Suecia.
- Exposición: GaleriaLa Máquina Española, Madrid.

Foto 106: "Cuarto Amarillo". Instalación. En 1989 . Imagen archivo del artista.

Foto 107: "Cuarto Amarillo". Instalación. En 1989. Imagen archivo del artista.

Federico señala en un escrito de 2016 al "Cuarto Amarillo", como una inspiración que forma parte de una investigación artística sobre la "forma del vacío". "Esta intuición responde a las preguntas que siempre me he cuestionado": el sentido de unidad en el proceso creativo, la identidad arte=vida y el desmantelamiento de las construcciones artificiales que dan forma a nuestra identidad sociopolítica. Todo gira en torno a una pregunta central: ¿Quién hace arte?, ¿Yo? y ¿Quién soy yo?

Hay un recuerdo presente. El "cuarto amarillo" era mi habitación de juegos cuando niño. Mi padre había pintado una habitación de la casa en ese color y allí teníamos, mi hermano y yo, un enorme dado rojo de madera lleno de juguetes y abundante material de trabajos manuales. En este espacio mágico, lleno de posibilidades, pintaba libremente dibujos por las paredes y pasaba las horas feliz.

La instalación de 1989 que lleva ese título evoca el mismo sentido de juego y la intuición de un vacío creador: un espacio pintado de amarillo que sirve de matriz a unas piezas que aparecen como sombras proyectadas sobre el muro: páginas amarillas de la guía telefónica, números de identificación, estampaciones del cuerpo, desagües de fontanería y dianas de tiro pintadas de negro. El elemento central es una figura acostada, que parece flotar en un mar de líneas sinuosas. He delineado la silueta de mi cuerpo con un dibujo espiral, cuya longitud está determinada por mi número de teléfono de entonces (274,090 mm.) que se expande hacia dentro y hacia fuera, recorriendo el infinito. La espiral es la forma en que se despliega la vida en un universo inefable donde la destrucción es creación. He usado esta forma para deconstruir, desenrollar y desdibujar la pertenencia ilusoria del yo individualizado a sus identidades relativas. Expandiendo el ego socialmente construido en el Sí mismo universal. Es una expresión concreta del potencial ilimitado de la libertad.

Años después un poeta saharauí me contaba que el desierto es tan grande, tan poderoso, que el hombre no puede dominarlo. Y para habitarlo, ha de convertirse en viento, en “hijo de las nubes”. El desierto es un espacio sin nada, un espacio vacío. Por tanto es también una invitación a que nosotros hagamos un espacio vacío, un desierto en nuestro interior. De hecho tendemos a crear comunión con lo que hay fuera: y el desierto es una invitación justamente a hacer el desierto en el corazón, de tal modo que ese lugar escénico, escenográfico es algo así como un espejo de lo que es nuestra alma.

Y entonces uno piensa: bueno, vacío, ¡Qué triste! ¿No? Es todo lo contrario. Porque dicho en términos metafísicos o poéticos, el vacío es el éxtasis de la posibilidad. Es decir, donde no hay nada, puede haber cualquier cosa. Puede entrar cualquier cosa. O cualquiera, o alguien. Por eso nos da miedo el vacío, porque no sabemos qué va a entrar. Pero sólo cuando nos vaciamos tenemos capacidad de acogida. Sólo cuando expiramos podemos volver a tomar aire, y es cuando se crea la dinámica de la vida. Sólo cuando nos vaciamos podemos llenarnos de nuevo.

Como atestiguan las tradiciones de sabiduría, el reconocimiento dentro de uno del Sí mismo universal es la transformación liberadora por excelencia. Los relatos que he leído de esta experiencia, que pueden ser muy dramáticos pero también muy sencillos y nada espectaculares, afirman claramente que de repente te despiertas y descubres que, entre otras cosas, y por más extraño que parezca, tu verdadero ser es todo lo que has estado mirando hasta ese momento, que literalmente eres uno con todo lo manifestado, uno con el universo y que, en realidad, no te vuelves uno con el Todo, sino que tomas conciencia de que siempre has sido esa unidad sin percatarte de ello. Cuando en un instante nuestro yo, desaparece, comprendemos finalmente que no hay nada con lo que podamos identificarnos y entonces podemos transformarnos realmente en lo que ya somos.

No recuerdo quién hablaba de los artistas como “decoradores de la caverna de Platón”. Bien podría ser ver verdad, aunque quizás algunas obras podrían ser señales que apuntan a la salida de la ilusión. En palabras de Nisargadatta: “no niego el mundo, lo veo apareciendo en la consciencia, que es la totalidad de lo conocido en la inmensidad de lo desconocido”.

En 1990, Realizó una exposición individual, con una muestra en el contexto de pintura conceptual en el campo expandido con cartografías, cable eléctrico, circuitos de comunicación, en la Galería Brooke Alexander, Nueva York.

Foto 108: Detalle "Fronteras espirales", 1990.
Imagen Archivo CAAC.

En 1991, En 1991, recibe la beca Fullbright del comité conjunto hispano norteamericano, para cursar estudios en la New School of Social Research de Nueva York. Su estancia se prolonga hasta 1994. Regresando luego a Sevilla para dar continuidad a sus trabajos y encargos de la galería.

Realizó dos exposiciones individuales:

En la Galería Yvon Lambert, París. Como relata Federico Guzmán: "Presentó la obra Wetback (Espalda mojada) que cuestiona los sistemas de comunicación transformados en fronteras. El título de la obra alude a los inmigrantes "ilegales" que llegan a Estados Unidos desde México. El problema de los países occidentales transformados en fortalezas supone un atentado contra la humanidad de las personas".

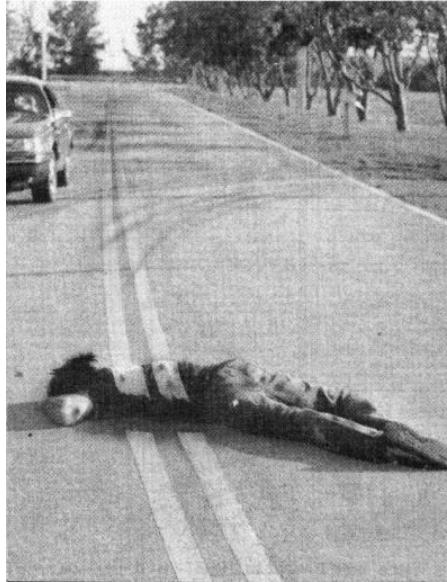

Foto 109: "Espada Mojada". Edición en serigrafía. Imagen archivo del artista.

_ En la Galería La Máquina Española, Sevilla.

Foto 110: Obra: "Raíz circular", en 1990. Imagen archivo CAAC.

Foto 111: Obra: "Sampletown", en 1990. Imagen archivo CAAC.

En 1992- "Cápsula de tiempo Córdoba" (con Agencia de Viaje) Plus Ultra. Cartuja de Santa María de las Cuevas, Expo '92 Sevilla.

La performance: "Cápsula de tiempo en Córdoba" es un monumento público realizado por el colectivo Agencia de viaje para el proyecto Plus Ultra del Pabellón de Andalucía en la Expo 92. Se trata de un pozo de los deseos en forma de una zanja de alquitrán interactiva. El público está invitado a introducir lo que quiera. El carácter y potencial de este monumento vivo, reciclable y abierto a la re-escritura cual palimpsesto, evoluciona en un ahora sin tiempo, incluyendo pasado presente y futuro. La propuesta, originalmente concebida para Córdoba se realizó finalmente en Sevilla, frente a la

Cartuja de Santa María de las Cuevas en Sevilla. Cita del artista Federico Guzmán, en una entrevista, el 25.11.2017.

Foto 112: "Cápsula de tiempo en Sevilla".
Imag. archivo del artista

Foto 113: "Cápsula de tiempo" en Sevilla.

Foto 114: "Cápsula de tiempo en Sevilla".
Imagen archivodel artista.

- Exposición: "Drawn in the Nineties".ICI travelling show, EE.UU.
- Exposición: "Pasajes". Pabellón de España Expo '92 Sevilla
- Exposición: "Lo que puede un sastre" (con Abraham Lacalle) Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla.

En 1993- Realizó dos exposiciones individuales, una con el título: "Como utilizar las páginas amarillas" en la Anders Tornberg Gallery, Lund, y otra en Madrid, 9 de febrero hasta 28 de Marzo, con el título: "Letraset" en la Galeria La Máquina Española.

- Exposición colectiva Sculpture and Multiples. Brooke Alexander, Nueva York.
- Exposición colectiva Desde occidente. Círculo de Bellas Artes, Madrid.

En 1994- Realizó una exposición individual, con el título: "Blackboard Jungle Dub", en la Galería Brooke Alexander, en Nueva York.

En 1995- Realizó diversas exposiciones colectivas:

- Exposición: "La isla del Copyright"(con GRATIS) puente de pasaje, Ría de Bilbao en Portugalete. Proyecto se desarrolló en un barco en la Ria Bilbao, en Portugalete. Decorado a la manera de un barco pirata, el proyeto acogía las obras anticopyright de más de 300 artistas participantes. Equipadas con fotocopadoras la exposición interativa invitaba a reproducir, transformar y llevarse a casa una copia del proyecto. Como explicó Federico Guzmán.

Foto 115: "La isla del copyright"
Imagen archivo del CAAC.

Foto 116: "La isla del copyright".
Imag. archivo del CAAC, en Sevilla.

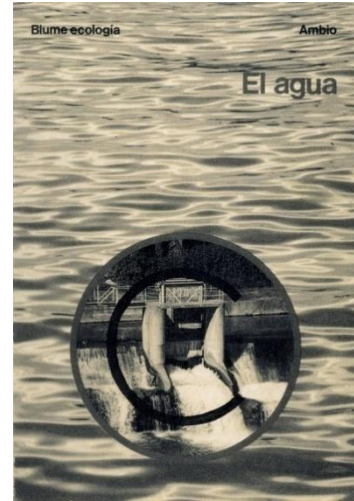

Foto 117: "La isla del copyright".
Imag. archivo del CAAC, en Sevilla.

- Taller "La Mónada nómada". En la Quincena de Arte de Montesquiú.
- Exposición: "A través del dibujo". Museo Arte Contemporáneo, Sevilla.

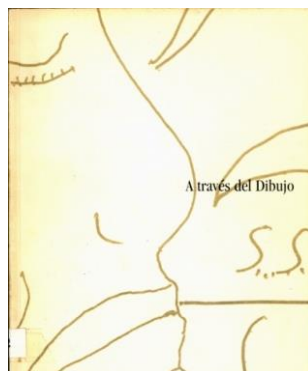

Foto 118: Portada del catálogo
"A través del dibujo". Imagen
archivo del CAAC, en Sevilla

- Exposición: "Corps de la Memoire". Museo de Historia Natural, Toulouse.
- Exposición: "Encrucijadas". Alcázar de los Reyes Cristianos, Córdoba.
- Exposición: "Black Looks, White Myths. Africus 95-Bienal de Johannesburgo.
- Exposición: "Promotional Copy VideoAds" (con Robin Kahn) The Kitchen, Nueva York.
- Exposición: "Don't Look Now!" ThreadWaxing Space, Nueva York.
- Exposición: "Garbage!" (con Agencia de Viaje) Real Art Ways, Harford.
- Exposición: "Trajectories". Spanish Institute, Nueva York.

En 1996, Realizó una exposición colectiva, Alem da Água: Copiacabana (con GRATIS). Proyecto itinerante por el río Guadiana, MEIAC, Badajoz y performance en Puente Ajuda. La imagen de abajo muestra la performance de Miguel Benlloch

nadando hacia la bellota de corcho de Copiacabana. Río Guadiana en la frontera de España y Portugal en Puente Ajuda.

Foto 119: "Além da Água: Copiacabana". Imagen archivo del artista.

En 1997, Realizó una exposición individual, la primera "El hombre es lo que come", en la Galería Joan Prats, en Barcelona. Participó en los siguientes trabajos colectivos:

Foto 120: "Carta Negra 1997", Tiza y Esmalte 120 x100cms.
Imagen archivo del artista.

- Performance: "Promociona tu vida cotidiana" (programación radiofónica con Anxo Rabunhal) Joan Prats, Barcelona.
- Exposición: "Se alquila". Portaferissa, Barcelona.
- Exposición: "La Bota devota". Taller en la Facultad BBAA de Barcelona.
- Performance: "Todo lo que necesitas es amor", lecturas de TAZ en Metrònom, Barcelona.

- Exposición: “Local Cultura”. Dentro del proyecto Almadraba. Museo y Archivo de la Autoridad Portuaria, Ceuta.
- Exposición: “IV Istambul Biennale”. The Imperial Mint, Estambul.
- Performance: “Summer Reading”. Printed Matter Bookstore at Dia, Nueva York.
- Exposición: “Andalucinaciones”. Teatro Central, Sevilla.

En el mismo año de 97 recibe una beca de la Fundación Botín, luego inició el proyecto de investigación sobre las plantas en Colombia, con el nombre de: Propiedad intelectual de las plantas locales. En mayo de 1998, presentó el trabajo en la sala cultural solar, en Bucaramanga y en octubre del mismo año presentó en la galería Juana De Aizpuru, en Madrid. Actuando como profesor, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y en la Universidad de los Andes, en Bogotá, desarrolló dos proyectos en 1998, en el primer semestre, “La Toda Mecha”, que llevó a cabo en el Centro de Atención Sanitaria al Indigente, de la calle de Cartucho (era un lugar que situado en un barrio pobre, con mucha decadencia, dónde retrataba otra realidad, completamente alternativa de la ciudad normalizada urbana. Todas las semanas, las personas del barrio, hacían cola para poder lavar y cortar sus cabellos (proyecto extra clase- artepúblico). Después de esta experiencia, las personas del barrio pidieron al colectivo que hiciera más trabajos con la comunidad. En la Universidad de los Andes.

Después, en el segundo semestre, salió la idea del colectivo Canbalache, con el nombre ; “el museo de la calle”, donde se utilizó un carro de Balineras, como relata Federico Guzmán que llamamos: “El Veloz”, el cual decoramos con espejos y ornamentos, para darle personalidad, y luego, se pusieron en marcha, repartiendo volantes, en fotocopia. Colocaron el carro con los objetos, para que el público pudiera intercambiarlos, y recoger lo que ellos quisieran o necesitaran. Al principio las personas no lo entendían, después ellas se fueron adaptando, e interactuando”. El proyecto prosiguió durante dos años en Bogotá, extendiéndose por varios países después. La experiencia “el museo de la calle”, una actividad de intercambio y redistribución informal organizada por el colectivo Cambalache en las calles de Bogotá, capital de la República de Colombia.

Foto 121: “El Veloz”, las personas en la calle haciendo “Cambalache”. En Bogotá en 1999. Imagen del artista.

Foto 122: “El Veloz” en la calle de Bogotá, en 1999. Imagen del artista.

Foto 123: “El Veloz”, Federico Guzmán, calle de Sevilla en 2001. Imagen del Artista.

Como describe Federico Guzmán: Cambalache es un colectivo sin miembros de artistas españoles y colombianos, Carolina Caycedo (Londres 1978), Adriana del Pilar García Galán (Neiva 1977), Alonso Gil (Badajoz 1966), quien se incorporó posteriormente, y Federico Guzmán (Sevilla 1964). “Trabajamos juntos desde 1997, cuando nos conocimos en la universidad en Bogotá y fue amor a primera vista. Con un deseo expreso de hacer arte a través del intercambio con otras personas, emprendimos una búsqueda de momentos íntimos en el espacio público y de “hechos poéticos” que significaran las relaciones humanas y sociales de la vida cotidiana urbana”.

“La experiencia de sumergirnos en un mundo del revés nos lleva a cuestionar mucho de lo que nos habíamos aprendido sobre la institución del arte y los artistas y su papel en el mundo real; sobre el mercado, las rutinas y el prestigio. Con muchas preguntas y deseos empezamos a reunirnos con el “museo de la calle”, un proyecto de cambalache y redistribución informal que ha promovido el reciclaje cultural y el intercambio no monetario de bienes y servicios. El museo rodante se alojó en un carro de balinerías que transportaba una colección permanentemente intercambiable. Este vehículo nos ha permitido atravesar diagonalmente realidades fuertemente estratificadas usando el juego y el regalo como tácticas de desterritorialización. Desde 1998 el museo ha rodado por las calles de Bogotá, Ljubljana, Sevilla, Barcelona, San Juan de Puerto Rico, París, Berna, Alcorcón, Estambul y Coslada”.

(...)Como artistas individuales podemos desaparecer o multiplicarnos en el colectivo cuando sea necesario. Estamos en la búsqueda de un arte capaz de modelar el proceso de representar un futuro desconocido. Un proceso que muestre las contradicciones en las que vivimos para que puedan ser sentidas y comunicadas a un nivel cultural. Deseamos obtener, en vez del conocimiento abstracto y limitado que se da por suficiente, un conocimiento más respetuoso con nosotros mismos y las realidades que confrontamos cada día. Relata Federico Guzmán en su blog:<http://museodelacalle.blogspot.com.es/>

Foto 124: “El museo de la calle”
Cambalache en la calle de Bogotá,
1999. Imagen del artista.

Foto 125: “El museo de la calle”
Cambalache en la calle de Bogotá,
En 1999. Imagen del artista.

Foto 126: “El museo de la calle”
Cambalache en la calle de Bogotá, en
En 1999. Imagen del artista.

“El museo de la calle” está formado por una colección de objetos de toda índole obtenida en la calle a través del cambalache con los viandantes. Partiendo de una propuesta de trueque de Luisa y Adriana, el colectivo empezó a “hacer la calle” a bordo del Veloz, un carro de balinerías - o caja de madera con ruedas- invitando a la gente a una transacción ilimitada con la propuesta “¿hacemos el cruce?”

La cambiante recolección de objetos de este paradójico museo es testimonio de la diversidad de vida cotidiana en las calles de Bogotá y de las relaciones humanas y

sociales que establecemos a través de los objetos y la cultura material. Navegando por los espacios urbanos, el museo de la calle se para en cualquier esquina para exponer su colección e intercambiar sus contenidos con la gente. Como dice Carolina, "exponer en la calle es reconocer a un público, algunos de los cuales son analfabetos, que se ve sorprendido por una exposición que más parece un mercado de las pulgas, una tomadera de pelo o una venta de chucherías. Se encuentran con un museo cuando no tenían planeado visitar uno". Relata Federico Guzmán en su página del blog museodelacalle.blogspot.com.

También hice en Venezuela - frontera con Colombia un otro proyecto con un exposición del documental de la viaje: "Expedición a El Dibujo", donde todos los participantes que fueron al viaje: Andres Corredor, Raimond Chaves, Federico Guzmán, iban dibujando, documentando su viajen con fotografías y conversando sobre la práctica del dibujo y Manolo Jaramillo, participó del proyecto, pero no realizó el viajen. La estancia de Federico Guzmán se prolongó en Colombia hasta el año 2000.

En 1998, Realiza dos exposiciones individuales, primera "El reencauche". Casa Cultural El Solar en Bucaramanga, Colombia. Y la segunda - "Echando raíces en el aire", en la Galería Juana de Aizpuru, Madrid.

Y también realiza cinco exposiciones colectivas:

- Performance y proyecto: "A toda mecha", sala de peluquería y belleza (con el colectivo "Promociona tu vida cotidiana") UASI El Cartucho Bogotá. "A toda mecha" fue la primera actividad organizada con estudiantes de la Universidad de los Andes en el barrio El Cartucho de Bogotá. La actividad consistió en un salón de belleza para los habitantes de El Cartucho. A partir de una propuesta de Carolina Caycedo, el colectivo aprendió nociones de peluquería y estilismo, y trabajó en la Unidad de Asistencia Sanitaria al Indigente de El Cartucho, ofreciendo aseo, cortes de pelo y conversación a todo el que se atreviera a pasar por nuestras manos. Durante varias semanas se dieron intensos encuentros con todo tipo de personas y compartieron historias de vida en un ambiente de amistad y confianza.

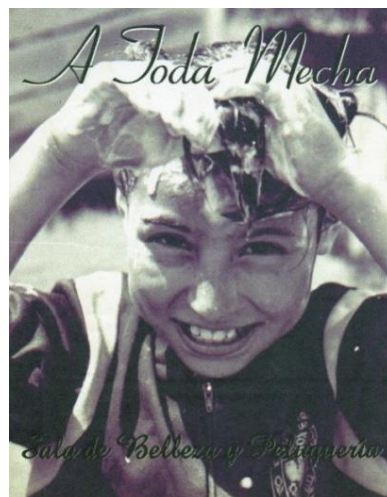

Foto 127: "A toda Mecha". Bogotá en 1999. Imagen archivo del artista.

- Publicación de “La Refractora de trans” insertada en el periódico Refractor, Madrid.
- Exposición: “Il Salón Refractario”. Galería Buades, Madrid.
- Exposición: “Itinerarios 97-98”. Fundación Marcelino Botín, Santander.
- Exposición: “Disappearing Act”. Barbara Moore Editions, Nueva York.

En 1999, Realiza diversos trabajos colectivos:

- Colaboración en la publicación “SINDIOSNIPATRIANILEY” de Angustias García e Isaías Griñolo. En la sala de Exposiciones del Muelle de las Carabelas, Moguer en Huelva.
- Exposición interativa del Museo de la calle “III Bienal de Venecia” (con el colectivo Promociona tu vida cotidiana) Salón Comunal del Barrio Venecia, Bogotá.
- “Expedición a El Dibujo”. Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Bogotá.

Este proyecto consistió en que tres artistas y profesores de dibujo viajaron a un lugar llamado El Dibujo, en La Guajira venezolana. Durante el viaje los artistas dibujaron y documentaron todo el tiempo, conversando y reflexionando sobre la práctica del dibujo. El viaje se convirtió en una experiencia de observación interior y exterior y una inmersión en el arte-vida y en la naturaleza. La obra que se muestra es el retrato de uno de los habitantes de la finca EL Dibujo. Este lugar se hallaba cerca del Caño Dibujo, donde existían unos petroglifos indígenas sumergidos ahora por la presa que suministra agua a la ciudad de Maracaibo. Los artistas no consiguieron ver los dibujos, lo que deja abierto el final a nuevas expediciones. Cita en la entrevista con Federico Gusmán.

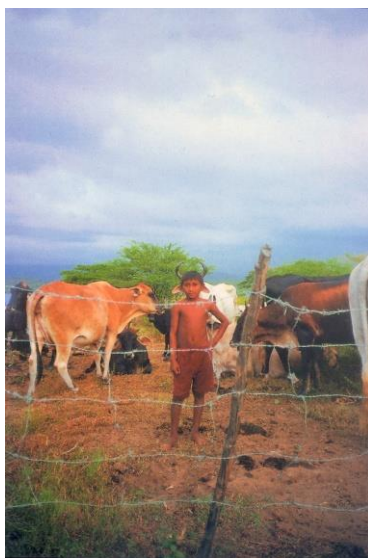

Foto 128: “Antonio Ubencio Iguarán”,
Imagen archivo del CAAC de Sevilla.

- Exposición: “Desalojo”. Espacio de artistas Casa Guillermo, Bogotá.
- Actividad colectiva: “Marathon de dibujo”. Artistas en residencia, Bogotá.

En 2000, Realiza diversos trabajos colectivos:

- Taller: “Chagras de los espíritus” (con el artista Andrés Corredor) Métodos de propagación vegetativa para la solución de problemas en el manejo del bosque. Biblioteca del Banco de la República, Leticia.
- Exposición: “Museo de la calle” (con Cambalache) Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Taller Veloz – “Museo de la calle” con la Universidad Internacional de Andalucía y el CAAC en su sede de La Cartuja, y performance de trueque en el mercadillo de La Alameda.
- Exposición: “Alfalfaville”, (con Cambalache y el taller Veloz). Bar Alfalfa 10, Sevilla.
- Exposición: “Paisajes de la pintura”, Palacio Episcopal, Málaga.
- “Leaving the Island”, Pusan International Contemporary Art Festival. Metropolitan Museum of Art, Pusan.
- Performance: “Lo del telescopio”, con el artista Nico Nubiola. Puerto de Barcelona.
- “El Dibujo 24hs”. Colaboración en el proyecto de Raimond Chaves. Inter/zona, Palau de la Virreina, Barcelona.
- Bienal: “Friends and Neighbors EV+A 2000”. City Hall, Limerick.
- Exposición: “Worthless: Invaluable” (con Cambalache) Moderna Galerija de Ljubljana-Eslovenia.

En 2001, fue uno de los años más productivos de la carrera del artista Federico Guzmán, en el cual hizo tres exposiciones individuales y múltiples proyectos colectivos, acciones y talleres. Pasa a hacer trabajos con la historia humanas de las plantas, un intercambio biológico, entre el viejo y el nuevo mundo.

- Exposición: “Matitas divinas”. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla.

“Matitas divinas”, una exposición comisariada por Esther Regueira. La exposición recoge la obra que Federico Guzmán realiza a su vuelta de Colombia, un trabajo en torno al intercambio biológico y cultural entre el “Nuevo” y el “Viejo” mundo desde la vivencia del arraigo. Además de la exposición de grandes cuadros en acuarela, la iniciativa incluye la reactivación de la antigua huerta de los monjes de la Cartuja para producir alimentos, un taller de cerámica con la colaboración de la Escuela taller Plaza de España, actividades de trueque en el mercadillo de la Alameda y la publicación de los dos primeros números del periódico El Plante bajo la dirección de Quico Rivas. Dentro del conjunto de iniciativas de la exposición también hay que destacar la publicación de un doble CD de “propiedades de las plantas a través de la música”. Una recopilación de música latina de María Luisa López y otra de flamenco de Pedro G. Romero y la versión de la canción *Matitas divinas* a cargo de Kiko Veneno. Vista en retrospectiva, el gran trabajo e implicación colectiva que significó este proyecto ha sido

uno de los más desafiantes que haya podido vivir, como relata Federico en una entrevista con la artista, en 20.06.2019.

Foto 129: "Injerto de tomaco" en la huerta de la Cartuja de Sevilla. En 2001. Imagen archivodel artista.

- Exposición: "Insideout=jardí del cambalache". Fundació Antoni Tàpies, Barcelona.

En la Fundación Tàpies las plantas útiles, aromáticas, alimentarias, medicinales, son la puerta que nos lleva a otras personas y nuevas preguntas. De la mano de Rosa Pera la terraza del museo se ha transformado en huerto urbano y laboratorio. Las plantas, el dibujo y el intercambio han llevado a las personas que nunca hubiera imaginado conocer. Como Domingo Cruzado, un andaluz llegado a Barcelona en los años cincuenta, que trajo con él el saber asociado a los usos y cultivos tradicionales. En el jardín del museo, la buena mano del señor Domingo ha transmitido con su propia forma de hacer otras maneras enriquecedoras de desarrollar la actividad artística. Como relata Federico en la entrevista con la doctoranda, en su taller, en 30.03.2017.

Foto 130: "Insideout: Jardín del cambalache". Instalación en el patio de la Fundación Tàpies, Barcelona. 2001. Imagen archivo del artista.

- Exposición: "Matitas divinas". Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla.
- Exposición: "¿Quiénes son los dueños de las plantas?" Galería Tomás March, Valencia.

Trabajos colectivos:

- "Concienciarte". 6ª Bienal Martínez Guerricabeitia. Universitat de Valencia.
- Exposición: "Oír: aten al planetario". Galería Santa Fe. Bogotá, Colombia.
- Exposición: "Egofugal". VII Bienal de Estambul (con Cambalache). Darphane - Topkapi Saray, Estambul.
- Exposición: Capital confort (con Cambalache). Centro Municipal de las Artes de Alcorcón.
- Plantación y acción: "Jardín del cambalache", colección botánica plantada en el Parc de la Ciutadella, Barcelona.
- Performance: "Pic-nic Cambalache" (en colaboración con Radio Gladys Palmera y asociaciones de intercambio de Catalunya), Parc de la Ciutadella. Barcelona.
- Exposición: "Da adversidade vivemos" (con Cambalache) Musée d'art moderne de la ville de Paris.
- Publicación de tres números de "El Plante", periódico del colectivo Cambalache. CAAC, Sevilla y Fundació Antoni Tàpies, Barcelona.
- Exposición: Generación 2000 (con Andrés Corredor). Beca de arte Generaciones. Caja Madrid. Arco 2001, Madrid.
- Exposición: "Richard Channin Foundation", Sevilla.
- Exposición: "Zemos 98", Festival de arte público en El Viso del Alcor.

En 2002, cursa una estancia de 9 meses en Schloss Solitude, Stuttgart. Y paralelo va haciendo sus trabajos, interviniendo y actuando con lo individual y lo colectivo.

Trabajos colectivos:

- "El Camello" (con el artista Marcela Gómez). Kolumbienprojekt Bazar. Gymnasium Gerlingen, Alemania.
- Performance y exposición: "Museo della strada" (con Cambalache y Local Cultura). Big Torino 2002. Biennale Internazionale de Arte Giovane. Turín, Italia.
- Exposición: "Falling on you". En la Galería 38 Langham Street, Londres.

- Performance y exposición: "Sous la terre il y a le ciel" (con Cambalache). ProjectRaum de la Kunsthalle de Berna, Suiza.
- Exposición: "Viva pintura". Zemos 98-IV. Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
- "La hamaca voladora", V Festival de Performance de Cali. Museo de la Tertulia, Cali.

En 2003, hace una exposición individual- "Plantas contra la desmemoria". Fundación La Caixa. Tarragona, España. Una presentación de un video que trata sobre las relaciones humanas y sociales descritas a través de las plantas.

Trabajos colectivos:

- Exposición: "Random Travel" (con Random Travel Group) International Architecture Biennial. Rotterdam.
- Exposición del video: "Plants Against Amnesia". Akademie Schloss Solitude. Stuttgart.
- Exposición: "Random Travel" (con Random Travel Group). Akademie Schloss Solitude. Stuttgart.
- Exposición: "Strangers in Solitude" (con Cambalache). Sommerfest Akademie Schloss Solitude. Stuttgart.
- Exposición: Federico Guzmán, "Shadow Cabinets in a Bright Country". Fridericianum Kunsthalle. Kassel.

En 2004, Hizo una exposición individual- "La metáfora viaja en bus". En la Galería Pepe Cobo, Sevilla. Realizada con pinturas, esculturas y dibujos, dentre ellas esas dos imágenes abajo. Fueron expuestas en la galería seis pinturas y cuatro esculturas, además de dibujos.

Foto 131: "La planta que pinta"
195 x160cm. Imagen archivo del artista

Foto 132: "La balinera". Cemento policromado,
120 x 120 x 30 cm. Imagen archivo del artista

[...] "Las metáforas, como imágenes tomando forma en las nubes sobre nosotros, viajan acarreado ideas a través de las fronteras de nuestra imaginación. El autobús representa no sólo el medio de transporte principal en gran parte del mundo en que Federico ha vivido, sino también el medio para transformar significado. Como Ken Kesey y los Merry Pranksters (Los alegres bromistas) que hicieron sus "viajes" en el espacio, tiempo y mente (con la ayuda por supuesto de variados elixires psicotrópicos) solían decir entonces, si quieres estar "en la onda", tiene que estar "en el autobús". Puedes dejar elequipaje en casa. Federico ha empacado generosamente las maletas para nosotros y las ha amarrado en lo alto de la baca". Como relata Kirby Gookin, en el Catalogo "La metáfora viaja en bus", en Sevilla 2004.

Trabajos colectivos:

- Exposición: "Transacciones / fadaiat". UNIA, Castillo de Guzmán, Tarifa.
- Performance: "Copy-art.net"- . Proyecto en internet con Cambalache.
- Exposición: "Ambulantes: cultura portátil". Centro andaluz de arte contemporáneo

El "Reloj estacional" es una intervención en el paisaje de las huertas de la Cartuja con doce tipos de plantas con flores que abren y cierran en el día y la noche, poste, carpas y albero. 600 x 1200 x 1200 cm. La idea proviene del naturalista sueco Linneo, de quien se decía que conocía tanto las plantas que podía saber la hora sólo mirando las flores. Linneo diseñó un reloj floral en un jardín al sur de Suecia en el siglo XVIII. A partir de la lista de las plantas que el naturalista utilizó, Federico encontró aquellas que también existen en Andalucía y conformó la disposición circular de las plantas con un sistema de toldos y un camino de albero entre los árboles de las huertas.

Foto 133: "El Reloj estacional".
Imagen archivo del artista.

Inicia el proceso del injerto del tomaco en 2004, como interpreta Federico Guzmán su experiencia: "En una interpretación personal de esta teoría, imagino que la roja fruta del tomate es el corazón, y el metafísico tabaco es la mente. Me preguntaba si la unión de ambas plantas encarnaría la alineación de corazón y mente que me guiaría en la sabiduría. Tenía que probar en primera persona las propiedades del enigmático tomaco. Con esta semilla plantada en la imaginación comenzó todo el proceso. Se atribuye a Paracelso, enfrentado con la medicina galénica, la recuperación y nuevo impulso de esta teoría protocientífica, según la cual Dios puso en cada ser natural las señales necesarias para que, desde el principio, se conocieran sus virtudes terapéuticas". Con la inestimable ayuda de José Gonzalez, un curtido hombre de campo, preparamos y abonamos el terreno; y tendimos dos líneas de unos treinta metros de riego por goteo para recibir cien injertos de tomaco en la roja tierra nazarena. Pedimos permiso a los dueños espirituales de este lugar y plantamos el tomaco. A lo largo de los meses de primavera y verano cultivamos y cuidamos nuestras plantas, viéndolas crecer con alegría. El huerto de tomaco se convirtió en mi taller al aire libre, recorriendo con deleite y criando con cariño a los habitantes de mi edénico jardín.

Foto 134: Los primeros injertos, Sevilla 2004.
Imagen archivo del artista.

Foto 135: José González en la finca Nueva Florida, Dos Hermanas, Sevilla.

Fueron surgiendo desarrollos de obras con el tema del tomaco, como sigue en la imagen abajo:

Foto 136: "Tomacco Fields Are My Home", Acuarela y spray sobre papel. 152 x 204 cm. 2004- Colección Bundesbank, Alemania. Imagen archivo del artista.

En 2005, Además de sus exposiciones colectivas, hace sus primeras colectas de sus experimentos de los tomacos.

Foto 137: Desarrollo y crecimiento del proyecto a lo largo de los meses entre abril-septiembre 2005.

En 2005, Realiza tres proyectos coletivos:

- Exposición, talleres y performances: "Copilandia", una isla libre de propiedad intelectual (con Gratis) Río Guadalquivir. Festival Sevilla entre culturas.

Una exposición de obras libres de propiedad intelectual contribuidas desde todo el mundo, soltó amarras equipada con materiales artísticos, copiadoras, computadores y sistema de sonido, invitando a los visitantes a multiplicar, propagar y celebrar un intercambio libre de arte y conocimiento. El proyecto concebido como un foro abierto y dinámico, presentó las contribuciones de más de trescientos artistas y asociaciones, poetas, músicos, escritores, dj's, hackers, abogados, psiconautas, hechiceros, magos y anarquistas. Presentada originalmente como parte del Festival Sevilla Entre Culturas (2005-2006), Copilandia es una intervención pública del colectivo GRATIS que se alojó durante doce días en un barco pirata fondeado en el río Guadalquivir frente a la Torre del Oro. La logística del proyecto corrió a cargo del equipo de BNV. Donde cada día tenía una presentación de un evento distinto, como: Tertulia con el Tinglao de la

Alameda. Sevilla 2005, Paseo por el Guadalquivir, Julia Chang. *I Love You*. Pañuelo bordado, Federico Guzmán, “Copia”, Rotulador sobre papel, Quico Rivas, “Huelga de hambre por los basureros de Tomares”.Concierto de Asuntos propios y otros. Ahora todo el material generado en el marco del proyecto puede consultarse en los Anarchivos del centro de las artes de Sevilla. Cita del blog copilandia.blogspot.com.

GRATIS es un colectivo sin miembros de artistas de Sevilla y Nueva York integrado por Victoria Gil, Robin Kahn, Federico Guzmán, Kirby Gookin y Calcosam, entre otros. Trabajan juntos desde 1995 en proyectos de cultura libre.

Foto 138: “Copilandia”, diciembre 2005 hasta enero 2006. Imagen archivo Federico Guzmán.

Foto 139: “Copilandia”, Taller de recetas creativas diciembre 2005. Imágen archivo Federico Guzmán.

Foto 140: “Copilandia”, Taller de software libre con Sevilla Hacklab. Imagen archivo Federico Guzmán.

- Exposición: “Art Unlimited”, es una muestra de arte internacional que se presenta todos los años en paralelo a la Feria de Arte de Basilea, Suiza.

Foto 141: "Argos". Patera de corcho y botella hinchable. 200 x 200 x 900 cm.
En 2005. Imagen del artista

Cuenta la leyenda que Jasón y los argonautas viajaron en busca del vellocino de oro a bordo del Argos, una nave construida con la ayuda de los dioses. A lo largo del periplo, el Argos fue reparado pieza por pieza de manera que, a su vuelta, el único elemento original que conservaba era el nombre de la nave. El Argos representa unamezcla de las experiencias vividas por sus tripulantes en los diferentes puertos que visitaron. El arte también puede servir para abordar literalmente una metáfora y ver dónde nos lleva. Cita del texto del Blog Así de Fácil.

<http://asi-de-facil.blogspot.com/2006/06/argos-la-patera-reciclante.html>

- Exposición Colectiva, por el artista Pepe Narbona "Raíces punteras". Sala La Misericordia, Lebrija.

En 2006, Realiza una exposición "El mercado arrollador", En la galería de Pepe Cobo, Madrid. Según Federico Guzmán se Trataba del conflicto entre economía y ecología, a través de una crítica de los tratados de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, que ponían las bases para la entrada de las empresas multinacionales, de agroindustrias, farmacéuticas y otras grandes empresas norte americana en Colombia. Este tratado firmado por gobiernos de Colombia y Estados Unidos de espaldas al pueblo, supone una agresión sin precedentes a la pequeña agroindustria local colombiana, siendo prejudicial, considerando que propone una distribución desigual de las ventajas, y por el tratado neoliberal y de libre mercado.

Foto 142: Obra "Miss Malandra", con dimensión de 150 X 400 cm, la obra pertenece a una colección particular.

En la actualidad estas políticas neoliberales que iniciaron en los años 80 han conducido a la situación catastrófica de la extinción de los ecosistemas, cambio climático y todo un sistema de guerra contra el planeta y contra la población por la obtención de los recursos naturales de manera abusiva.

En el mismo año realiza varias Exposiciones e Instalaciones en colectivos como:

- Exposición: La Estética del olivar. Palacio de la Aduana, Málaga.

En esta colectiva, expone una escultura de Aceitunas violás en cemento policromado (medidas variables). Y una pintura de acrílico y alpechín sobre papel (204 x 152 cm).

Foto 143: Esculturas: "Aceitunas violás".
Imagen archivo de artista.

Foto 144: "Alpetin de media noche".
204x152cm. Imagen archivo de artista.

- Exposición: “Ayermañana”. Facultad Artes Cuenca.

- Exposición: “Naturalmente artificial”. Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia-España. “La planta que pinta” es una escultura inspirada en el aloe vera que se cuelga como agüero en la puerta de las casas en el trópico. Es una afirmación del arte de la naturaleza y del poder creador de la vida”. En palabras de Federico Guzmán.

Foto 145: “La planta que pinta”. Fibra de vidrio y resina de poliéster policromada.
Imagen del artista

- Instalaciones y nuevos medios en la colección del IVAM. Valencia. Participación con el formato de una pizarra, donde las personas podían dibujar lo que quisieran.

- Performance: “Violento mercado”, VI Festival de Performance de Cali. Antigua Licorera del Valle, Cali, Colombia.

Foto 146: Proceso de la Performance en Cali Colombia En 2006. Imagen archivo del artista.

Foto 147: Proceso de la Performance en Cali Colombia En 2006. Imagen archivo del artista.

Foto 148: La Performance en Cali
Imagen del archivo del artista.

Foto 149: Proceso de la Performance en Cali, Colombia.
Imagen del archivo del artista.

Foto 150: Tratado de libre comercio
Imagen del archivo del Artista.

Foto 151: La Performance
Imagen del archivo del Artista.

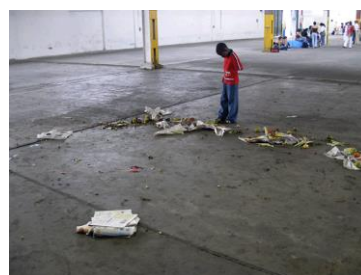

Foto152: La Performance, finalización.
Imagen archivo del Artista.

Como Federico Guzmán describe, “Concibo Arte cómo un juego, como activismo y como vía ilimitada de sabiduría y realización. Soy artista e investigador, que procura seguir su llamada interna en busca de la fuente, de la unidad de la forma, que plasma todas las formas, pero en si misma no tiene forma. Me dejo llevar por el momento de la creación, sin preocuparme con cual va a ser el resultado”.

En 2007- Realiza una exposición individual “La Bella Embalada”. Pepe Cobo, Art Basel Miami Beach.

Foto 153: Obra: “La Bella Embalada”. Resina de poliéster y fibra de vidrio policromada,
dimensión: 780 X 180X 160. Imagen archivo del artista.

La alegoría de la fruta y la máquina abren una dialéctica que permite profundizar en la relación entre ecología y economía, y también en las propuestas que se están formulando para buscar nuevos caminos basados en la conciencia de que el planeta es irremediablemente finito. Numerosos ecologistas han señalado la etimología común que relaciona a economía y ecología. El prefijo eco, proviene de la raíz griega oikos, que significa casa, patrimonio o dominio. La ekonomos es la norma para administrar el dominio. El eco-logos es el principio subyacente, el espíritu, la razón de todo. Los seres humanos, los animales, las plantas; la tierra y el agua que los rodea, sus interacciones, forman todos parte de la misma realidad física, del mismo dominio. Dada la raíz griega, cabría pensar que se consideraría que el Logos es el mayor de los dos y estaría por encima del Nomos. Normalmente el espíritu y el principio subyacente deben ser superiores y definir las normas y reglamentos, de forma que la eco-Logos sería la fuerza que guía la economía. Cita de una entrevista de Federico Guzmán con Juan Antonio Álvarez Reis.

- Performance "File Sharing Fair at Free Show". West Village, Nueva York.
- Exposición: "Mermelada amarga". Suffix arte contemporáneo. Sevilla.
- Exposición: "Ici et là-bas.Destinations Latines". Guyancourt.
- Exposición: "The Print Subscribers Club". Alejandro Sales, Barcelona.
- Exposición: "Los géneros. Los límites del crecimiento". Sala Alcalá 31 Cajamadrid, Madrid.
- Exposición: "Geopolíticas de la animación". Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla.
- Exposición: "¿Qué pasa con las flores?" Pepe Cobo, Madrid.

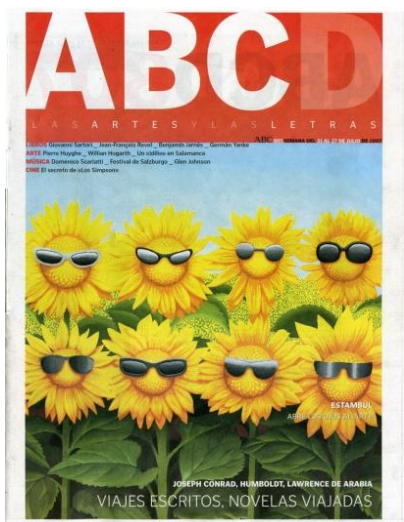

Foto 154: Potada del periódico del ABC cultural. Imagen archivo del artista.

Foto 155: "Equinoccio de verano". Óleo sobre papel. 152 x 204 cm Imagen archivo del artista.

- Exposición y taller “EL Mato de Tomaco”: Encuentro Internacional MED07. Universidad de Antioquia, Museo Universitario. Medellín, Colombia. Federico Guzmán, realiza el proyecto “El Mato de tomaco”, “taller de injertos y plantas artificiales”. Son trabajos con un lenguaje cercano con la tierra, y al mismo tiempo una crítica política, del hombre como el abuso a los alimentos que están siendo transformados, y perdiendo la cualidad del proceso natural, Con la realización de los experimentos de Escuela de Artes Plásticas y Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Encuentros MDE07. Sus creaciones siempre tienen inspiración con los caprichos de la naturaleza, tornándose más acentuada a partir de su estudio de investigación sobre las plantas, que llevó a cabo, su experiencia y su estancia en Colombia, dónde extienden varias historias, imagen y ideas creativas expresadas en sus dibujos, en sus pinturas, en sus Escultura, en sus instalaciones, y en sus escritos en sus cuentos a cuentos [...]. En busca de la naturaleza, para encontrar su propia naturaleza, expresando un lenguaje de comunicación con la magia del arte en la contemporaneidad que se diluye en una contextualización de colores distintas y en la zambullida individual y única, partiendo de sus experiencias, vivencias, y transformando con belleza, armonía, con una naturaleza participativa y colaborativa integrando y asociando culturas de otros países, valorando lo individual y lo colectivo, sin separación y manteniendo el interés en el todo.

Foto 156: “Hombre tomate
mujer tabaco”.Dibujo digital,
2007.Imagen archivo del artista.

- Exposición: “Speed I”. IVAM, Valencia.
- Exposición: “VulgarisARTE”. Endanza, lugar de creación, Sevilla.
- Exposición: “La Imagen atrapada”. La Caja china, Sevilla.
- Exposición: “En la selva soy el rey”. Sala de Star, Sevilla.

En 2008- Participa de proyectos públicos y proyectos colectivos y también continúa con el desarrollo de sus pinturas.

Foto 157: Pintando "Fuego verde" en mi taller de La Palmera 33, Sevilla 2008.

Imagen archivo del artista.

En 2008- Empieza a participar de los trabajos del ARTifariti, Federico Guzmán, donde inicia una colaboración participativa del encuentro Internacionales de Arte y derechos humanos Artifariti 08. Con la propuesta del colectivo Nanáa, de llevar la mula "Taína correo del desierto". Escultura en látex, goma espuma policromada, talabartería tradicional, alforjas de esparto, piedras y cargamento de objetos donados por el pueblo de Sevilla. Un de los elementos que transporaba la mula en su cargamento fue el computador de arena, una escultura hecha de arena y goma espuma. También había otro elementos como: Dibujos, música en CD, un telescopio, carteles, juguetes, y unos prismáticos.

Foto 158: Dibujo "Taína"
Imag. archivo del artista.

Foto 159: "Taína correo del desierto". Escultura
Imag. archivo del artista.

Foto 160: Makaltu con el
Computador. Imag. archivo
del artista

Foto 161: "El computador de arena". Dimensión 60 x 30 x 30 cm. Arena, látex y goma espuma. Imagen archivo del artista.

Foto 162: "El muro de la vergüenza". Dimensión Plancha de hierro de 200 x 200 cmsy proyectiles. Imagen archivo del artista.

Los materiales usados para la escultura "El Muro de la Vergüenza" son restos del genocidio de Marruecos contra el pueblo saharai: minas antipersonas, bombas de racimo, cohetes y todo tipo de pruebas explosivas encontradas en el desierto alrededor de Tifariti.

Además de su exposición individual, en 2008- "La Enredadera de la serpiente". Benveniste Contemporary, realizada en Madrid. Federico Guzmán, realizó tres proyectos colectivos en el mismo año:

- *Manantial*. Proyecto público en Intervenciones artísticas Expo agua 2008. Ribera izquierda del Ebro, Parque del Agua, Zaragoza.

Foto 163: "Manantial", escultura de Federico Guzmán situada en el Parque del agua, en Zaragoza - España. Imagen archivo del artista.

Foto 164: "Manantial", escultura de Federico Guzmán situada en el Parque del agua. En Zaragoza-España. Imagen archivo del artista.

El Manantial de Federico Guzmán es una escultura e intervención en el paisaje realizada en la margen izquierda del río Ebro en Zaragoza. El proyecto fue seleccionado por Expo agua 2008 junto a otras 25 intervenciones de artistas internacionales que fueron ubicadas en el recinto de la Exposición y en los márgenes del Ebro.

El proyecto consiste en una gran botella reciclada de la que vuelve a brotar agua, formando un estanque a su alrededor. La obra señala cómo nuestra experiencia cotidiana y urbana del agua forma parte de un sistema universal del agua que abarca todo el planeta. El agua del Ebro, el agua de la lluvia en Los Andes y el agua de la que estamos hechos es una sola. Todos nosotros formamos parte de ella y nuestra obligación es actuar para protegerla, conservarla y que no le falte a nadie. También supone una crítica lúdica del uso masivo de productos de plástico que no llegan a reciclarse. Cita del blog <http://ahorasiemprefluye.blogspot.com/>

- Exposición: "Semana de solidaridad con el Sáhara" (con Naná). Centro Social La Fábrica de sombreros, Sevilla.

- Exposición: "A Grazalema es el lema". *Honor a Quico Rivas*. Neilson Gallery, Grazalema.

En 2009, Federico Guzmán, realiza una exposición individual- *Cielo y tierra*. La Caja China, Sevilla. Y sus trabajos en colectivos como:

- Exposición: "Los paraísos Naturales", Patio del Archivo Municipal de Córdoba. Dentro del proyecto *El patio de mi casa*.

- ARTifariti 09. Encuentros Internacionales de Arte en Territorios Liberados del Sáhara Occidental. Fueron ejecutadas ni este mismo año dos actividades:

01- Un proyecto en el paisaje en Tifariti, Sáhara liberado: *El tikit de la baraka*(o cabaña de la suerte)

Foto 165: "El tikit de la baraka". Hierro y hojas de palma. 300 x 600 x 600 cms. Imag. archivo del artista.

Foto 166: "El tikit de la baraka". Hierro y hojas de palma. 300 x 600 x 600 cms. Imagen artista.

El tikit de la baraka (o "cabaña de la suerte") es una construcción en gavilla metálica y hoja de palma. Federico trabajó con Sidi Mohamed Hamma para crear un espacio de sombra al exterior del colegio de Tifariti. El dibujo de la cúpula está inspirado en los dibujos del "ángel del desierto" de Federico.

02-Taller de Creación de escultura en hierro para jóvenes.

Ministerio de transportes, Wilaya de Rabuni.

El taller, impartido por los artistas Roberto Pajares *El pájaro* y Federico Guzmán y la colaboración del metalúrgico Pepin, se realizó en la chatarrería del Ministerio de transportes en la wilaya de Rabuni. En este lugar, los jóvenes participantes aprendieron a trabajar el metal construyendo a partir del reciclaje de piezas procedentes de autobuses, vehículos militares y todo tipo de restos encontrados.

Foto 167: Taller de Creación de escultura en hierro para jóvenes. Ministerio de transportes, Wilaya de Rabuni. Imagen archivo del artista.

- Festival de una noche "El don saharaui". Templo de Debod. Noche en Blanco 2009, Madrid. El evento en torno al don saharaui se presenta en tres enormes jaimas que

acogen una exposición y una programación de actividades a lo largo de la toda la noche. Algunas de las propuestas tienen un carácter festivo y otras un carácter más reflexivo. En todas ellas se dan a conocer grandes músicos, poetas y pintores saharauis. El cierre de la actividad consiste en una gran jam session con artistas españoles, cubanos y saharauis. Los artistas participantes son, entre otros, Eva María Espejo, Berta Luna Orellana, Antonio Gómez, María Ortega Estepa, Guillermo Roiz, Fernando Rubio Ahumada. En una noche en blanco que se conceptualiza a partir del valor del uso de la cultura y la práctica intemporal del regalo, deseamos infundir este evento de la magia saharauí del don.

Una sociedad como la saharauí, en la que casi no hay dinero y donde la economía se sostiene en la solidaridad y la reciprocidad de la donación, nos da la perspectiva para tomar conciencia de que el hecho de donar es una realidad cotidiana, no sólo en los campamentos de refugiados saharauis, sino en todas nuestras sociedades. Como relata Federico Guzmán.

- Exposición: Panaf - Festival de la Cultura Panafricana. Argel, Argelia.

Algunos miembros del colectivo de ARTifariti, saharauis, argelinos y españoles participaron representando a los Encuentros del arte y derechos humanos del Sáhara Occidental. El II Festival Cultural Panafricano de Argel se celebró 40 años después de la histórica primera edición tras la independencia del país, y reunión a centenares de músicos, cineastas, pintores, pensadores y escritores de 48 países africanos. Abdelaziz Buteflika inauguró oficialmente el festival durante un concierto en la Cúpula Olímpica en el que participaron, entre otros, el cantante senegalés Youssou N'Dour y la caboverdiana Cesaria Evora, además de los argelinos Amazigh Kateb y Ouarda El Djazairia junto a 350 bailarines africanos.

En 1969, en plena efervescencia de los movimientos independentistas- convirtió a Argel en la meca cultural de una África que se liberaba poco a poco del poder colonial y mostraba al mundo su inmenso potencial artístico. Entonces Argelia atraía además a revolucionarios y líderes de movimientos de liberación de todo el mundo, tras haber conseguido despojarse del dominio colonial francés en una larga y cruenta guerra de independencia. Y la primera edición del Panaf, como se le llamó desde entonces, congregó a artistas como Miriam Makeba, Nina Simone o Archie Shepp junto a líderes independentistas como Cabral o Agostinho Neto. <https://www.laopinioncoruna.es/cultura/2009/07/06/festival-panafricano-regresa-argel-despues-cuarenta-anos/301609.html>

- Exposición: "V Salón Refractario". Cruce, Madrid.

- Exposición: "El Pensamiento en la boca". Cajasol, Sevilla.

En 2009, hace una serie de linograbados, con la temática asociada a los experimentos

del tomaco: En todas las culturas existe una tradición de percepción directa de la naturaleza a través de la inteligencia del corazón. Esta inteligencia es un flujo de conciencia, entendimiento e intuición que experimentamos cuando la mente y las emociones se alinean en coherencia con el corazón. Descubrimientos recientes en neurociencia han demostrado que un 50 por ciento del corazón humano está formado por neuronas. El corazón es, de hecho, un cerebro en toda regla. La percepción centrada en el corazón puede ser extraordinariamente precisa y detallada en su capacidad para recoger información, tal como afirman los sabedores tradicionales e indígenas. *Cultivos de paz*. Video instalación. *La canción del tomaco*. MEIAC Badajoz 2012. Los chamanes que he conocido en Colombia y en España se distinguen por su elocuencia, su humildad y su sabiduría. Don Antonio Jacanamijoy, un venerable taita del Putumayo, explicaba cómo algunas personas se acercaban al conocimiento de las plantas para ahuyentar el infortunio o curarse una dolencia. Decía que estas personas venían a la planta siguiendo una llamada. Que no era uno el que decidía buscar la planta para curarse, sino que era la planta misma la que lo llama a uno. Y que uno debe prestar atención para distinguir esa voz, que nos llama en sueños desde el mundo natural. Los estímulos eléctricos, electromagnéticos, magnetismos y radiaciones de un cuerpo pueden ser percibidos por una persona por resonancia.

Foto 168: "Códex tomacum". Serie de 32 linograbados de 29 x 21 cm. cada uno. Edición de 3 carpetas, en 2009. Imagen archivo del artista.

Foto 169: "Códex tomacum". Serie de 32 linograbados de 29 x 21 cm. cada uno. Edición de 3 carpetas, 2009. Imagen archivo del artista.

En 2010, Federico Guzmán, realiza trabajos colectivos:

- Exposición y performance: “¡Marhaba! Campamento de artes por el Sáhara”. CAAC, Sevilla.

Foto 170: “Marhaba! Campamento de artes por el Sáhara”.
CAAC noviembre 2010. Boda tradicional saharaui de
Jadiyetu Nafe Hasan y Jatri Ali Brahim. Imagen de Carlos Vera.

El proyecto consistió en la plantación de dos grandes jaimas beduinas, y otra más pequeña, en el patio del CAAC. Las jaimas contenían exposiciones fotográficas sobre la historia del conflicto del Sáhara Occidental y sobre los Encuentros ARTifariti. El proyecto se completó con unas jornadas de conferencias, mesas redondas, videoconferencias con el Sáhara ocupado, poesía y conciertos con la participación de artistas, activistas e investigadores. El ciclo de actividades culminó con la celebración de la boda tradicional saharaui entre Jatri y Jadiyetu.

- Exposición: “La Sombra del habla”. Colección MACBA. NMCA Seoul, Korea.

- Exposición: “Paradeisos”, culturas del aceite y arte contemporáneo. Diputación de Córdoba y Fundación Botín. Palacio de la Merced, Córdoba.

La sala de exposición se convierte en el patio trasero donde cultivar *La aceituna de la suerte*. Hemos preparado el terreno, proveyendo tierra, agua y las condiciones adecuadas de luz para recibir el hueso de aceituna del que ha salido nuestro olivo. Damos las gracias a esta hermosa planta, la *Olea europea* cultivada desde siempre en el Mediterráneo, que es el producto de cruces y mejoras que hemos introducido durante milenios para transformar el silvestre acebuche en el olivo sagrado que regala el jugo que nos alimenta. El olivo es una planta fuerte, capaz de vivir largos años, de la que podemos extraer un aceite que es alimento ideal, para

sazonar la comida, dar fuerza al organismo, aliviar las heridas y también alumbrar la noche. Quiero mirar este olivo como una obra de arte.

Foto171: Almazara. Técnica Alpechín sobre papel. 204 x 152 cms. En 2007
Imag. archivo del artista.

Foto172: "El Alpechín español es puro de oliva". Técnica Alpechín sobre papel, 204 x 152 cm. 2007
Imag. archivo del artista

Foto 173: "La aceituna de la suerte". Téc. Fibra de vidrio y resina de polyester policromada y 100 litros de alpechín.

Foto 174: "La aceituna de la suerte". Téc. Fibra de vidrio y resina de polyester policromada y 100 litros de alpechín.

- ARTifariti 2010. "Construyendo tierra libre". Encuentros Internacionales de Arte en Territorios Liberados del Sáhara Occidental. ARTifariti 2010, comisariado por Alonso Gil y Federico Guzmán, coincidió con el Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik, donde cerca de 30.000 saharauis se manifestaron en protesta por sus derechos económicos y sociales. Como afirmó Noam Chomsky, fue la chispa que inició la "Primavera árabe". El campamento de protesta fue violentamente destruido por el ejército y la policía marroquí, lo cual desató disturbios con muertos y heridos marroquíes y saharauis.

Foto 175: "Retrato de Elgarhi nayem Foidal". Pintura mural 250 x 200 cms. En 2010. Imagen archivo del artista

Esta pintura mural fue un homenaje al niño de catorce años Elgarhi Nayem Foidal muerto por disparos de la policía cuando intentaba acceder al campamento. El Frente POLISARIO elevó una protesta a la ONU con motivo de la muerte del joven.

-Exposición: *Desplazamientos*. Aniversario de Generaciones Caja Madrid. Cent4, París. Federico hizo una presentación de la escultura *Hombre= Árbol*, que se trataba de una obra en resina y fibra de vidrio, de un molde del cuerpo del artista, del que brotaban raíces y ramas hojas en forma de árbol. Esta obra se refiere a la metáfora del Paul Klee que equiparaba al artista con un árbol: de las raíces toma la vida y la inspiración que desarrolla en su arte y que ofrece en sus ramas y frutos. La creatividad atraviesa su tronco, y la posición del artista es humilde. Sirve como canal para la creatividad.

- Exposición: “Lo que dura una canción”. Homenaje a Quico Rivas(1953 2008), fue una muestra en homenaje al artista, crítico de arte, comisario de exposiciones, escritor. Kobo Chika Gallery, Tokyo, Japón.

En 2011, Concretiza dos exposiciones individuales - “La fuente de la vida”. Javier Marín, Málaga. El arte como origen de vida, como conexión con la identidad profunda, como juego de la conciencia y como acción política.

Foto 176: “La cicatriz”. Alpechín y acrílico sobre papel 700 x 200 cm
(diez piezas de 150 x 100 cm c/u) 2010. Imagen archivo del artista

La cicatriz es una pintura de acrílico y alpechín sobre papel que visualiza el dibujo de una cicatriz: la línea horizontal cruzada de costuras verticales. De este dibujo se puede ver cómo han brotado raíces y ramas, convirtiéndose en un bosque habitado por flores, hierbas, pájaros e insectos. Esta obra trata del poder sanador del arte y de la vida.

Y otra en Sevilla: *El hombre = árbol*. Invernadero del Vivero del Parque del Alamillo. La escultura de *El hombre = árbol*, fue instalado de manera permanente en el vivero del Parque del Alamillo, rodeadas de árboles tropicales y especies autóctonas.

Además de dos proyectos en colectivos:

- **Artifariti 2011**. “La revuelta de la libertad”. Encuentros Internacionales de Arte en el Sáhara Occidental. Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Participa en colaboración del encuentro Internacionales de Arte y derechos humanos Artifariti 2011, territorios Liberados del Sahara Occidental, en colaboración con Juan Rojas en la realización de un proyecto para ARTifariti 2011. Federico Guzmán colaboró, con Juan Rojas, metalúrgico especializado en el trabajo de recortar las chapas de acero, y soldar la escultura que representa un corro de niños jugando. Como explica Federico Guzmán: Un territorio donde juegan los niños y las niñas, es un territorio de paz. Esta obra se inspira en los versos del poeta místico Sufí, de Al Andalus Ibn Arabí (siglo XIII): “La libertad nos une y la unión nos libera”.

Foto177: Obra concluida "La Tierra nuestra casa"
Imágen archivo del artista.

Foto 178: Los niños contentos con la obra, en 2008.
Imágen archivo del artista.

Foto 179: Fueron doblados los muñecos de metal en una máquina para que el conjunto fuera más resistente.
En Smara. Imagen archivo del artista.

Foto 180: Todo el equipo organizador del proyecto ARTifariti, en el campamento de refugiados saharauis, en Smara, en 2011. Imagen archivo del artista.

Junto con la comunidad del pueblo del Sáhara, Federico Guzmán lleva la propuesta de hacer una escultura de metal, con altura de 2 de altura y 6 m de diámetro, elaborada con la ayuda de los jóvenes y ciudadanos del pueblo Saharaui. Donde Federico Guzmán expresa: "Hemos trabajado en el Centro de la Juventud del campamento de refugiados saharauis de Smara y aquí podeis ver el resultado. La escultura se ha ubicado frente a la *wilaya* (ayuntamiento o provincia) de Smara. Partiendo de las guirnaldas de muñecos de papel doblado que recortábamos en la infancia, diseñé con mi hermana María al computador las figuras de los doce niños y niñas que forman *La Tierra nuestra casa*".

- Exposición: "Actos de edición". Villa iris, Fundación Botín, Santander.

Una exposición colectiva comisariada por Nuria Enguita con artistas españoles que han recibido la beca de la Fundación Botín y han trabajado la edición seriada, el grabado y la imagen múltiple. Con motivo de la exposición, la Fundación produce la edición de linóleos de Federico titulada "Códex tomacum" (tres carpetas de 28 grabados de 40 x 30 cms cada uno) y trescientos ejemplares de un libro de artista que reproduce las carpetas pegado en forma de acordeón.

En 2012, Realiza una exposición individual, “Mundo exterior, mundo interior”. Mecánica galería de arte, Sevilla. Sus creaciones emergen en una temporada en Ginebra, invitado por su amigo Daniel Ybarra, Federico Guzmán aprovecha para expresar sus creaciones, donde hace inúmeras obras circulares en variados colores, en un contexto del movimiento, ritmo armonioso. Como relata Federico Guzmán, “Así me he visto en el taller de mi amigo, iniciando una nueva expedición a lo cotidiano. Viajar aquí me da la perspectiva de una geografía del mundo y de la imaginación, un recorrido de la ciudad a la selva, y del desierto una vez más a donde siempre. Al lugar donde me pierdo desde niño, un espacio sin tiempo, pintando, haciendo trabajos manuales o simplemente tumbado boca arriba mirando las musarañas”. <http://mundoexteriormundointerior.blogspot.com/>

Foto 181: “El don tripolar”. Acrílico / lienzo, 100 cm. de diámetro. Imagen archivo del artista.

Foto 182: “Pájaros de agua”. Acrílico / lienzo, 100 cm. de diámetro. Imagen archivo del artista.

“Entre la abundancia de materiales de pintura en el taller descubrí unos tondos: un conjunto de lienzos redondos apilados en un lado, que enseguida me entusiasmaron. Trabajar en un formato circular me sugería recorrer una órbita, surfear una ola, un viaje espiral para completar un ciclo que conecta continuamente el interior con el exterior, entrando y saliendo de la experiencia personal”.

Foto 183: "Abre las hojas". Acrílico / lienzo. 50 cm de diámetro. Imagen archivo del artista.

Foto 184: "La planta solar". Acrílico / lienzo. 100 cm de diámetro. Imagen archivo del artista.

"La recomendación del santo bien podría ilustrar la fortuna del químico suizo Albert Hofmann al descubrir la LSD. En su fascinante librito *Mundo exterior, mundo interior*, el científico describe la separación del individuo y el cosmos como una especie de ilusión de los sentidos. Hofmann nos cuenta que, de niño, en uno de sus paseos por el bosque, experimentó durante unos minutos un estado de unión mística con la naturaleza, tras el cual permaneció una sensación de pertenencia con el entorno como nunca antes había sentido. El científico nunca olvidó aquella primera experiencia entre los bosques y la química le regaló un medio para volver a ella". Palabras de Federico Guzmán.

Foto 185: "Mundo exterior, mundo interior". Acrílico / Lienzo. 100 cm. de diámetro. Imagen archivo del artista.

Foto 186: "Corazón verde". Laca / espejo. 100 cm. de diámetro. Imagen archivo del artista.

Pintando con acrílico suelo trabajar por capas. A veces es como si pelara las capas de una cebolla para llegar al interior. Así he descubierto la paradoja de que la búsqueda personal nos lleva más allá de lo personal. Dentro de la última capa de cebolla lo que hay es el universo. En palabras de otro suizo visionario, Carl Gustav Jung: "tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón... Aquel que mira afuera, sueña. Quien mira en su interior, despierta".

Foto 187: Federico Guamán en su exposición en la Galería Mecánica, en Sevilla. Imagen archivo del Artista.

Y además trabajos en colectivos:

- Exposición: *La idea de América Latina*. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. Comisariada por Berta Sichel y Juan Antonio Álvarez Reyes.

Titulada como el libro de Walter D. Mignolo, *La idea de América Latina* es una exposición que busca indagar en un concepto geográfico y mental basado en la expansión colonial europea a partir de las ideas vertidas en ese ensayo. La razón principal de organizar esta muestra parte del lugar desde donde pensamos el proyecto expositivo, tanto desde el Monasterio de la Cartuja -donde estuvo enterrado Cristóbal Colón y desde donde preparó su segundo viaje a América-, como desde Sevilla -una ciudad fundamental en el inicio del colonialismo europeo de la Edad Moderna y que estableció fuertes vínculos de dominación comercial y cultural con ese "nuevo continente".

Federico presenta La pinta una instalación escultórica que incluye una animación en video.

- Exposición: *25%, Catalonia at Venice*. Pabellón de Cataluña y Baleares en la Bienal de Venecia.

- Exposición: *Episodios críticos (1957-2011)*. Colección del MACBA, Barcelona.

- Intervención en paisaje: *El latido de la tierra*. Ruta del arte 2012, Almonaster La Real.

El latido de la tierra es una intervención en el paisaje en la localidad de Almonaster La Real que consiste en un jardín de plantas aromáticas y medicinales en forma espiral. La estructura se inspira en la agricultura biodinámica que aprovecha la orientación del lugar y la forma espiral del bancale para repartir las energías de la tierra contribuyendo al crecimiento de las plantas.

- Performance: *B-612* (con Daniel Ybarra) La Terrasse du Troc, Ginebra

- ARTifariti 2012. Encuentros Internacionales de Arte en Territorios Liberados del Sáhara Occidental.

Foto 188: "El árbol de la cultura saharaui". Pintura mural. 300x 1900 cm. 2012. Ministerio de Cultura de la República Saharaui. En la Wilaya de Rabuni, en Argelia. Imagen archivo del Artista.

Foto 189: "El árbol de la cultura saharaui" (detalle). Pintura mural. 300 x 1900cm. Ministerio de Cultura de la República Saharaui. En la Wilaya de Rabuni en Argelia. Imagen archivo del Artista

En 2013, Realiza una exposición individual, - “La canción del tomaco. Crónicas de viaje de una planta espiritual”. Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Fundación Ortega Muñoz, Badajoz. Y además trabajos colectivos:

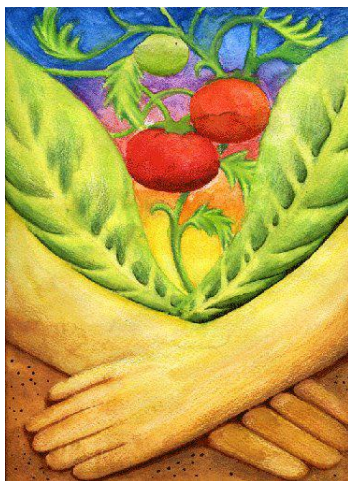

Foto 190: "Mi tomaco bonito". Lapiz de colores s/papel. Imagen archivo del Artista

- ARTifariti VII, *La Intifada del arte*. Encuentros Internacionales de Arte en el Sáhara Occidental. Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

La pintura mural Zahara asahara (la flor del desierto) se realizó para la cúpula de la Escuela Saharaui de Artes en el campamento de población refugiada de Bojador. La cúpula es una solución constructiva de la arquitectura musulmana. El círculo representa los cielos y el cuadrado representa lo humano. La flor del desierto tiene el espectro de colores que van del blanco-amarillo del sol, el rojo sangre la vida, el azul del cielo y el verde de la tierra y de las plantas para crear un oasis de vida y cultura en el paisaje del refugio. Como relata Federico, en entrevista con la doctoranda, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en 19.06.2019.

Foto 191: "Zahra asahara". Pintura mural en la cúpula de la Escuela 250 x 250 cm. Imag. archivo del artista.

Foto 192: "Zahra asahara" (la flor del desierto). Pintura mural en la cúpula de la Escuela Saharaui de Artes. 250 x 250 cm. Imagen del artista.

- "Exposición 93".CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), Santiago de Compostela.

- Exposición: "Sin realidad no hay utopía".Yerba Buena Center (IBCA) San Francisco.

- Exposición: “Mínima resistencia”. Entre el tardo modernismo y la globalización. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
- Exposición: “A partir de Figura: una posible lectura de los 80”. CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), Sevilla.

En 2014, Realiza una exposición individual, - *Territorio liberado*. Marta Cervera, Madrid.

Y además trabajos en colectivos:

- Exposición: Colonia apócrifa. “Imágenes de la colonialidad en España”. MUSAC, León. Fundación Telefónica España, Madrid.
- Exposición: “La construcción social del paisaje”. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla
- Festival: ARTifariti VII, “Remove All the Walls”. Encuentros Internacionales de Arte en el Sáhara Occidental. Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

Federico realizó el taller de melfas en colaboración con las artesanas del taller Anna Lind de Bojador. Estas telas fueron la materia prima para la instalación Tuiza, las culturas de la jaima en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid.

Foto 193: Las mujeres Saharaui preparando sus melfas. Imagen archivo de artista.

Foto 194: Federico preparando las telas teñidas. Imagen archivo de artista.

Foto 195: Las mujeres Saharaui tiñendo sus melfas. En 2014. Imagen archivo de artista.

Foto 196: Imagen archivo de artista Federico Guzmán preparando los dibujos. Imagen archivo de artista.

Foto 197: "TUIZA, las culturas de las jaima". En el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, en Madrid.
Imagen archivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Foto 198: "Tuiza", las culturas de las jaimas de las mujeres del pueblo Saharaui.
En el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, Madrid. Imagen archivo del artista.

Foto 199: Concierto de Aziza Brahim en la Tuiza.
Imagen archivo del artista.

Foto 200: Cerimonia del Té en la Tuiza.
Imagen archivo del artista.

- Festival ARTifariti VII, "Remove All the Walls". Encuentros Internacionales de Arte en el Sáhara Occidental. Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

Foto 201: Mural "La paloma de la paz". En colaboración con Kneita Buddah. 300 x 550 cms. Exterior de la Escuela Saharaui de Artes. Imagen archivo del artista.

Esta pintura mural representa una mano en forma de paloma de la paz rechazando el muro de la vergüenza marroquí. El dibujo original, de la artista saharauí Kneita Buddah, está decorado con los diseños en henna que la propia artista realiza sobre la piel de mujeres en celebraciones como bodas, bautizos, cumpleaños, fiesta del cordero, etc.

- Exposición: "Colección MACBA 2014". MACBA – Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.
- Exposición: *REcolector*. El Huerto del Tertuliano. Fuente Olmedo, Valladolid.
- Exposición: *25%, Catalonia at Venice*. La Virreina, Centre de la Imatge. Barcelona.
- Exposición: *Más allá del paraíso*. El Butrón. Sevilla.
- Exposición: *Fin de Fiesta à Séville*. Museo Internacional de las Artes Modestas de Sète, Francia.
- Instalación en la BIACI 2014, I Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Cartagena de Indias. Colombia.

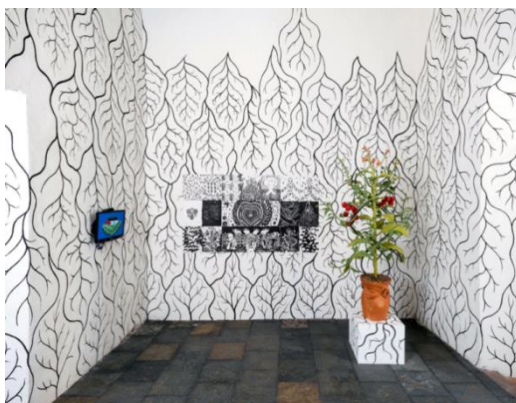

Foto 202: Instalación en la Bienal Cartagena de Indias. En Colombia en 2014. Imagen archivo del artista.

En 2015, Realiza varios proyectos colectivos:

Uno de los más destacados es la instalación interactiva “Tuiza, las culturas de la jaima”. Palacio de Cristal del Parque del Retiro. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Donde a partir de una invitación individual del Reina Sofía, el artista colabora con antropólogos, músicos, académicos, activistas y poetas, además la idea de integrar las propuestas del público asistente a lo largo del desarrollo del proyecto

Federico Guzmán, Tuiza. Las culturas de la jaima, 2015 Instalación, melfas pintadas y mobiliario.

El proyecto se inspira en las primeras jaimas levantadas en el desierto por las mujeres saharauis durante la huida tras la invasión marroquí. El término tuiza, en lengua hasanía, designa el trabajo colectivo y la solidaridad entre todas las mujeres. Consiste en reunirse, organizarse y actuar en común. Esta forma de hacer atraviesa todo el proyecto, desde la construcción textil de las arquitectas andaluzas Charo Escobar y Maripi Rodríguez al pintado artesanal de las melfas por las mujeres saharauis. El espacio de la jaima se activa con una programación de actividades que incluye a artistas, músicos, poetas, antropólogos y activistas. Finalmente, es el público visitante quien se siente contagiado por la tuiza aportando sus propias capacidades y experiencias y tomando el acogedor espacio de la jaima para compartir y construir.

- Performance: “Ayuda humanitaria al Primer Mundo”. Nuit Blanche de Toronto (con Cambalache)

- Performance: “Tuiza – Zelt der Einheit / Harmony in Diversity”. Platz der Einheit, Potsdam, Alemania. Parte de *The Good Life*, Neues Atelier Panzerhalle (con Bettina Semmer).

Foto 203: “Tuiza Harmony in Diversity”. Instalación interactiva. En 2015. Imagen archivo del artista.

- ARTifariti VIII, Cuarenta años de resistencia. Encuentros Internacionales de Arte en el Sáhara Occidental. Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

Foto 204: Residencias artísticas "Entre arenas". Artistas vascos y saharauis, en la Escuela Saharaui de Artes. Imagen archivo del artista.

Durante octubre 2015, Federico co-dirigió las Residencias artísticas Entre arenas, un intercambio entre dos artistas vascos y dos saharauis, promovidas por la Capitalidad Cultural Europea Donostia-San Sebastián 2016. Los artistas participantes fueron los vascos Ibon Salvador y Karlos Martínez que viajaron a los campamentos de refugiados, junto a los saharauis Nasra Sidi Azman y Omar Ahmed que viajaron a San Sebastián. Durante el mes de octubre se produjeron unas torrenciales lluvias que condujeron a inundaciones catastróficas en los campamentos de refugiados que destruyeron las viviendas de 20.000 familias. A pesar de la catástrofe, ARTifariti 2015 se llevó adelante con una acción colectiva de acción y solidaridad. Federico participó en la tarea de coordinación y producción.

Federico Guzmán habla de la su inspiración con el arte y naturaleza: El oficio del arte me ha puesto en el camino de las plantas. Avanzando en el camino, poco a poco, me he encontrado con gente-planta. Antiguamente no era tan raro que la gente se convirtiera en planta. Los antiguos sanadores vegetales conocían estas historias. Los viejos médicos sabían. Que este árbol era una niña, que esa flor había sido un niño. Esas cosas son verdad y su misterio todavía nos encanta. Dibujar plantas me conecta con la esencia de la vida. Creciendo como artista he pintado plantas de pequeñas a grandes. He dibujado semillas y hojas, plantado verduras y pintado árboles, he comido frutas y fumado flores. He dejado que las plantas dibujen a través de mí aquello que no se pensar. Dibujando me he dejado llevar y, en un momento mágico, figura y fondo se han intercambiado. He comprendido que no creamos el arte, sino que es el arte el que nos crea a nosotros.

Foto 205: "Raíz profunda mente cielo". Serigrafía papel 24 tintas.
50 x 60 cm. Edición 50, 2015. Imagen archivo del artista

En 2016, Realiza una instalación Interactiva - *Tuiza. Entrearenas / Hondar artean*. San Telmo Museoa en Donostia / San Sebastián 2016 Capital Cultural Europea.

Y además trabajos colectivos:

- Proyecto Colectivo "Pleasure Aktion Ground". Neues Atelier Panzerhalle, Potsdam, Alemania. Federico Guzmán hizo su participación con una escultura del Tomaco en el bosque. El proyecto convocaba a todos y todas las artistas que trabajaban en los talleres de Neues Atelier Panzerhalle a realizar una presentación de sus proyectos, en forma de instalaciones y performances en los talleres y en el bosque de Potsdam. Federico instaló una escultura en alambre, goma espuma y silicona policromada de una planta de tomaco de tamaño natural. La obra se integraba perfectamente con el paisaje del entorno.

- Exposición: "El curso natural de las cosas". La Casa Encendida, Madrid.

- Exposición: "Territorios y ficciones". MNCARS, Madrid

- Exposición: "Gelatina dura". Historias escamoteadas del ochenta. MACBA, Barcelona

- Exposición colectiva: "1975 – 1992, Del entusiasmo al síndrome de la mayoría absoluta". CAAC, Sevilla.

Foto 206: La doctoranda en la exposición.
Imagen de la doctoranda.

Foto 207: Obra "Sompletown", 1991.
Imagen de la doctoranda.

Del entusiasmo al síndrome de mayoría absoluta, así podría subtitularse esta nueva presentación parcial de la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El entusiasmo, tal y como lo definió José Luis Brea en una conocida exposición de mismo título en cuyo texto de presentación señalaba dos momentos fuertes en el arte español de la época (1972-1992): el postconceptual de mediados de los 70 y el periodo "antiformalista" de finales de los 80. La nueva figuración, calificada como de retorno al orden, fue el periodo que definió como de entusiasta. Sin embargo, cabe una segunda lectura en clave política y que es la que de algún modo se sigue en esta muestra: el entusiasmo visto como los años de recuperación democrática desde la muerte del dictador hasta avanzada la segunda legislatura del PSOE, donde se instauraría el "síndrome de mayoría absoluta", denominado así por Mar Villaespesa desde las páginas de la revista *Arena Internacional del Arte*. Información extraída de la página web del CAAC, Sevilla. http://www.caac.es/programa/ex_pas.htm

- Exposición: "1808. Por la abdicación de Bayona. Ornamento y delito". DIDAM Alcaldía de Bayona. Tratado de paz. San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura

Foto 208—"Conservas de tomaco". Proceso de elaboración. Imagen del artista.

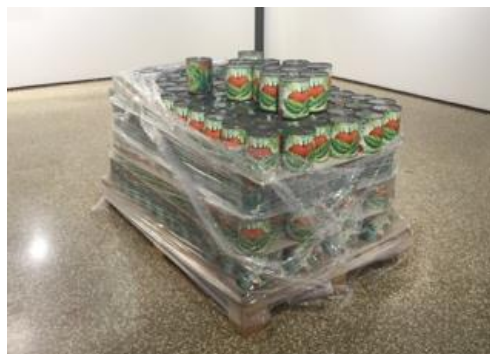

Foto 209—"Conservas de tomaco". Edición de 300 latas en un palé de transporte. Imagen del artista.

La propuesta de Federico Guzmán es la edición de 300 latas de tomaco en conserva de un kilo cada una para la exposición. De una manera crítica y un guiño cómplice, el artista alude al carácter mágico del "fetichismo de la mercancía". Para esta obra se ha inspirado en la novela antropológica de crítica-ficción *The Magic of the State*, de Michael Taussig. La narración se sitúa en la montaña encantada de una reina-espíritu que preside un país postcolonial anónimo. La historia recrea en forma escrita los altares por los que los muertos —concretamente los otros fetichizados de los europeos, negros e indios— generan los poderes mágicos del estado moderno.

- ARTifariti 2016, Después del futuro. Encuentros Internacionales de Arte en el Sáhara Occidental. Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

Foto 210:"Minas de paz". 44 piezas de papel biodegradable, tierra y semillas.
1Trabajo en colaboración con la artista BettinaSemmer. Imagen archivo del artista.

Aunque Federico no viajó al Sáhara con ARTifariti 2016, el artista creó, en colaboración con la artista alemana Bettina Semmer una obra que se envió al festival. Las *Minas de paz* eran 44 piezas de papel biodegradable, tierra y semillas que fueron

enterradas en el paisaje de Tifariti en un lugar donde podían recibir agua. Colocadas creando un dibujo en espiral, la forma acumula y reparte la energía vital de la tierra, favoreciendo el crecimiento de las plantas. Finalmente se hizo un minuto de silencio por todas las víctimas de minas del mundo.

- Exposición colectivo: “El Mediterráneo como frontera: realidad y representación”. UNIA arteypensamiento y Centro de las Artes de Sevilla.

Un programa del CAS y la UNIA arteypensamiento que, desde 2001, ha tratado de comprender el llamado “mundo árabe”, evitando concepciones homogeneizadoras y propiciando diálogos desde los que analizar las diferentes realidades socioculturales y prácticas artísticas que lo integra. Y, a su vez, aproximarnos a la frontera sur de Europa, construir conexiones entre las orillas del Estrecho de Gibraltar y pensar críticamente las políticas migratorias y de fortificación del Estado español con la idea de empoderar resistencias. Desde entonces, hemos seguido asistiendo al “naufugio de Europa”, a la “teatralización de la soberanía” o al “estado de excepción migratorio”, a cómo Europa se ha convertido en sí misma en una frontera o en un complejo de dispositivos de control y sometimiento de ciertos movimientos de la población que circula en la dirección Sur/Norte, como vemos diariamente.<http://icas-sevilla.org/exposicion-el-mediterraneo-como-frontera-realidad-y-representacion-en-el-cas/>

- Exposición: *Retratos colectivos de mujeres saharauis*. Casa Sáhara Aminetu Haidar, Sevilla.

Foto 211: Retrato colectivo de la poetisa saharauí Aljadra Mint Mabruk, conocida como “la poeta del fusil”. Foto de los autores en el taller Crisol de Sevilla. Imag. archivo del artista.

- Taller y performance: “La Embarcada Artivista”. “Derechos y deberes transfronterizos: Saltando el Muro de la Vergüenza”, Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz y Museo de la Paz de Gernika en colaboración con San Telmo Museoa, Donosti.

Foto 212: "La Embarcada Artivista". Imagen archivo del artista. En la Tuiza, del Museo San Telmo San Sebastián.

Foto 213: "La Embarcada Artivista". Imagen archivo del artista. En la Tuiza, del Museo San Telmo San Sebastián.

En la jaima Tuiza, que el artista Federico "Fico" Guzmán instaló en el Museo SanTelmo de San Sebastián dentro del programa "Entre Arenas" del Faro de la Paz, se celebró el "Encuentro como obra de arte". Se convocó un Círculo de Diálogo con cinco referentes del arte y el activismo por los derechos del Sáhara Occidental: el artista Fico Guzmán, el poeta Limam Boicha, la madre-coraje Takbar Haddi, y las activistas Hayat Rguibi y Yamila Dambar, ambas participantes del campamento de resistencia Gdeim Izik, precursor de la Primavera Árabe. En este Círculo se habló de la "Intifada del Arte", una forma de resistencia no violenta a la opresión del ocupante por medios culturales.

Foto 214: Círculo de diálogo de La Embarcada Artivista. Yamila Dambar, Takbar Hadi, Ali Salem Iselmu, Alex Carrascosa y Limam Boisha. *Tuiza*. 2016. Imag. artista

Foto 215: "Tuiza. Entrearenas / Hondar artean". En San Sebastián. Imag. archivo del artista.

Porque aparte de difundir internacionalmente la causa saharaui y activar y conservar su patrimonio e identidad, el arte es una vía de transformación personal y colectiva; la persona artista trasciende su condición de exiliada, marginada u ocupada y se transforma en co-creadora del destino de su pueblo. (<https://laembarcadaartista.wordpress.com/2016/05/04/derechos-y-deberes-transfronterizos-saltando-el-muro-de-la-verguenza/>)

- Instalación Interactiva: "Tuiza. Entrearenas / Hondar artean". San Telmo Museoa. Donostia / San Sebastián 2016 Capital Cultural Europea.

En 2017, Federico Guzmán hizo varios trabajos colectivos:

-Exposición 25 SIGLOS. La escultura en la Colección de Arte de la Fundación Cajasol. Sala Murillo- Sevilla, en enero de 2017.

Foto 216: "La mata de los nombres"
Imagen de la doctoranda.

Foto 217: "La mata de los nombres"
Imagen de la doctoranda.

La escultura se titula "La mata de los nombres". Consiste en una planta de aloe vera fabricada en resina de polyester y fibra de vidrio policromada. La planta cuelga en el aire a modo de agüero o buena energía para el lugar como se encuentra en el trópico. La planta lleva escritos con tiza los diferentes nombres por los que se la conoce en diversos lugares. Federico alude con "la mata" a un modismo popular colombiano que significa el "origen". Es decir, "la mata de los nombres" significaría el lugar del que brotan los nombres. Como dice Federico Guzmán.

-Taller colectivo: *Areart-Barrio de artistas. ¿Cómo sería un mundo sin artistas?* Cultura Infinita y Centro de Documentación de las Artes Escénicas, Sevilla.

Foto 218: "1º Taller La Ola y el Océano" de Federico Guzmán, Inauguración Cultura Infinita, en 25.11.2017. Imagen de la doctoranda.

Foto 219: "1º Taller de Federico Guzmán". Inauguración Cultura Infinita, en 25.11.2017. Imagen de la doctoranda.

Federico forma parte del colectivo Cultura infinita, que organizó las jornadas Areart con el tema "¿Cómo sería un mundo sin artistas?" Evidentemente se trataría de un mundo gris, absurdo, aburrido, sin vida y sin color. Federico comenzó allí su taller de pintura colaborativa La ola y el océano, realizando el primer fragmento del mural submarino que se presentó en el IVAM de Valencia. Federico trabajó durante cuatro meses en el taller de Cultura infinita junto a la artista Rinat Itzak donde comenzó la producción de su exposición Al borde del mundo.

-ARTifariti 2017. Pensando y creando hacia adelante. Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sáhara Occidental. Wilaya de Bojador. Campamentos de refugiados saharauis, Tinduf, Argelia.

Durante ARTifariti 2017 se realizó el encuentro de la Universidad popular de los Movimientos Sociales. Promovida por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, de la Universidade de Coímbra, la UPMS es una universidad popular que surgió en el Foro Mundial de 2003 y se celebra de forma itinerante en distintos lugares del mundo: Mozambique, India, Colombia, Argentina, España, etc. Este año la sesión se ha celebrado en los campamentos de refugiados saharauis, como forma de visibilizar la lucha del pueblo saharauí por su autodeterminación como última colonia del continente africano. <http://www.universidadepopular.org>

Foto 220: Inauguración de la Universidad popular de los Moviminetos Sociales celebrada en colaboración con la Universidad de Tifariti en el contexto de ARTifariti 2017.

Foto 221: Sesiones de diálogos y presentaciones de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Imagen archivo del artista.

Los participantes elaboraron – como parte de las conclusiones - una serie de cartas dirigidas a distintas instituciones: Naciones Unidas, Marruecos, España y UE, Pueblos Indígenas, UNESCO, Unión Nacional de Mujeres Saharauis, etc. Estas cartas se transformaron luego en pancartas que resumieron las conclusiones de cada uno de los grupos y talleres que han participado en esta Universidad Popular de los Movimientos Sociales del Sáhara Occidental. Como muestra las imágenes abajo.

Foto 222: Manifestación en el campamento de Bojador. En la festividad del Cordero de Noviembre 2017.

Foto 223: Manifestación en el campamento de Bojador. En la festividad del Cordero de Noviembre 2017.

Foto 224: "Fuente en el patio" de la Escuela Saharaui de Artes.
Imagen archivo del artista.

- *Provincia 53, Arte, territorio y descolonización del Sáhara.* MUSAC, León.

Foto 225: Inauguración de "Tuiza", dentro del proyecto
Provincia 53, MUSAC-Castilla-León. Imagen del Artista

Foto 226: Inauguración de "Tuiza", dentro del proyecto
Provincia 53. Imagen del Artista

Foto 227: Vía Interior de la jaima de "Tuiza", en el MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-León, España).

- Exposición *Viento variable*. Sala de Exposiciones Ortega Brú del Palacio de los Gobernadores. San Roque, Cádiz. Exposición comisariada por Miguel Núñez,

La exposición "Viento Variable" muestra una realidad cruda y asentada a través de los ojos más vulnerables: nosotros mismos. Absorbemos e integramos de manera natural hechos, noticias atroces y delictivas. Las obras plantean con destreza una serie de problemáticas que invitan al visitante a tomar conciencia y responder con su propia

reflexión. Federico Guzmán presentó seis mono tipos sobre papel titulados *La ciudad del viento*.

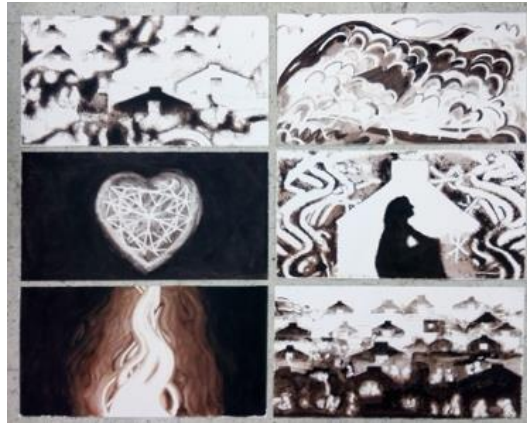

Foto 228: Obra: "La ciudad del viento". Monotipos sobre papel. 150 x 200 cm. Imagen del artista.

- *La Cabaña para crear*. Encuentro colaborativo comisariado por Rosa Vives Almansa. Federico realizó unos bocetos para la obra *Las hijas del sol*, figuras mitológicas pertenecientes al Poema de Parménides.

Foto 229: Dibujos de Federico realizados durante la estancia en "La Cabaña para crear". Residencia artística organizada por Rosa Vives Almansa. Isla Cristina, junio 2017. Imagen del artista.

- Exposición colectiva: "Tiempos de alegría, tiempos de desamparo". Centro Centro, Madrid. Federico Guzmán, participa con 3 trabajos: el primero es una pintura titulada *La Piedad saharauí*, con el que retrata a la madre coraje Takbar Hadi con su hijo muerto Haidala Mohamed Lamin. El segundo es un proyecto de cartografía colaborativa titulado *El mapa de la resistencia de El Aaiún* en colaboración con activistas saharauis de la zona ocupada. El tercero es una serie de seis monotipos sobre papel titulada "La ciudad del viento". En 2012, un grupo de diez artistas

europeos organizó una exposición con el nombre de Tiempos de alegría cuyo objetivo era expresar la alegría (social e individual) en el contexto de los eventos sucedidos durante la Primavera Árabe. Ahora, cinco años después, aquellos artistas y otros nuevos se han reunido de nuevo para continuar con el proyecto. Tras las esperanzas depositadas durante la Primavera Árabe, comenzaron a surgir los conflictos. Las imágenes cambiaron, en vez de alegría en las plazas, filas de desplazados camino de Europa, niños y sus familias cruzando desiertos, mares y ríos, muertos en las playas de Grecia y Turquía, barreras y vallas cortando el camino en unos sitios y otros ríos, muertos en las playas de Grecia y Turquía, barreras y vallas cortando el camino en unos sitios y otros.

La unión de ambas exposiciones permite hacer un recorrido de los acontecimientos ocurridos estos últimos años, desde el sentimiento inicial de ilusión y esperanza hasta la grave situación actual. La muestra intenta responder a muchas preguntas: ¿Adónde ha ido la alegría y la esperanza de la gente? ¿En qué ha quedado la Primavera Árabe? ¿Cómo plasmar en imágenes esos sentimientos y pensamientos de confusión, esperanza y miedo?. Pero no pretende repetir las noticias trágicas difundidas ya por los medios sino buscar las visiones que preserven la humanidad de las personas viviendo en circunstancias dramáticas. (<https://www.centrocentro.org/exposicion/tiempos-de-alegria-tiempos-de-desamparo>)

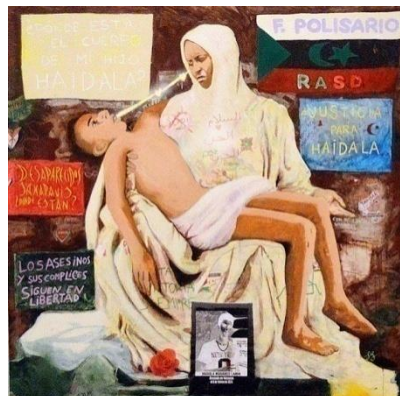

Foto 230: "La Piedad saharai". Imag. del artista.

“La Piedad Saharai”. *TakbarHadi y su hijo Haidala Mohamed Lamin*. 2016. Técnica mixta / lienzo. 1.95 x 1.95 m. El cuadro fue dibujado colectivamente en las Jornadas por el Sáhara en Utrera y luego completado por el artista en su taller. La obra es un homenaje a la madre coraje TakbarHadi, cuyo hijo Haidala Mohamed Lamin de 21 años fue asesinado por colonias marroquíes en 2015. Después de la muerte violenta de su hijo, que aconteció cuando ella se encontraba en España, Takbar se trasladó a El Aaiún para conocer los hechos de primera mano. Al ser consciente de la magnitud de la injusticia que acabó con la vida de su hijo, decidió investigar y esclarecer las circunstancias de su muerte hasta las últimas consecuencias: se dirigió al Ministro de Justicia y al Procurador General del Rey en El Aaiún sin obtener ninguna respuesta, y luego volvió a escribir al mismo Procurador solicitando información sobre el destino de sus denuncias y reivindicaciones. Takbar sólo consiguió el refuerzo del asedio policial y los asaltos a la casa de su familia, con agresiones dentro de la vivienda, torturas y destrucción de bienes; por no doblegarse ante el diluvio de presiones y sobornos (90.000 euros) a cambio de firmar el entierro de su hijo en silencio y abstenerse de cualquier demanda de autopsia e investigación.

Durante la huelga de hambre de Takbar, más de 500 asociaciones del Estado español se han unido a ella para denunciar la incitación al odio promovida por la ocupación marroquí entre sus colonos con terribles consecuencias como la muerte del hijo de Takbar, la detención arbitraria y torturas recibidas por Mohamed LaminHaidala por parte de la policía, la connivencia entre la policía y la justicia marroquí que no han procedido a investigar con seriedad esta agresión con resultado de muerte, la corrupción del sistema sanitario marroquí que denegó el auxilio médico necesario, derecho básico fundamental, y el cerco policial y las agresiones que sufre la familia de Takbar diariamente en su casa de El Aaiún ocupado.

Por prescripción médica y por la insistente petición de personas solidarias con sus reivindicaciones que temían por su vida, Takbar abandonó su huelga de hambre el 19 de junio de 2015, habiendo transcurrido 36 días desde que la empezó; iniciándose huelgas de hambre de 24 horas en cadena realizadas por diferentes personas del mundo político, cultural y solidario. Las graves circunstancias que han rodeado la muerte de Mohamed LaminHaidala y el convencimiento de que su madre está en su legítimo derecho de pedir el cuerpo de su hijo, cuyo lugar de enterramiento desconoce, para que se haga justicia, han motivado el apoyo de cientos de personas, a quien nos sumamos en esta huelga de hambre en cadena que continúa de manera indefinida⁹. Nuestra hermana concluye recalcando que su lucha no sólo reclama justicia para su hijo, sino por extensión para todo el pueblo saharaui en su conjunto, por la descolonización, la justicia y el derecho a vivir en su tierra libre y en paz.

Foto 231: "Mapa de la resistencia de El Aaiún". Proyecto de cartografía colaborativa en proceso. Imagen del artista.

Las dos obras: "La piedad saharaui" y "el Mapa de la resistencia de El Aaiún" fueron presentadas en la exposición Tiempos de alegría/tiempos de desamparo en Centro Centro de Madrid en febrero de 2017.

- Proyecto Colectivo: "Pleasure Aktion Ground". Neues Atelier Panzerhalle, Potsdam, Alemania.

Federico Guzmán trabaja durante el verano de 2017 en los estudios de la asociación Neues Atelier Panzerhalle, en las Afueras de Berlín. El proyecto "Pleasure Aktion

Ground” convocaba a todos y todas las artistas que trabajaban en los talleres de Neues Atelier Panzerhalle a realizar una presentación de sus proyectos, en forma de instalaciones y performances en los talleres y en el bosque de Potsdam. Federico instaló una escultura en alambre, goma espuma y silicona policromada de una planta de tomaco de tamaño natural. La obra se integraba perfectamente con el paisaje del entorno.

Foto 232: 2º Taller de Federico Guzmán, en la Casa Sáhara Aminetu Haidar. En Sevilla, 14.12.2017
Imagen de la doctoranda.

Foto 233: 2º Taller de Federico Guzmán, en la Casa Sáhara Aminetu Haidar. En Sevilla, 15.12.2017.
Imagen de la doctoranda.

En 2018, Realiza una exposición individual, - “Al borde del mundo”. IVAM, Valencia.

Esta exposición “Al borde del mundo”. Fue encargado por el IVAM, Valencia, en el período en 1 de febrero hasta 20 de mayo de 2018. Fue un proyecto desarrollado de forma específico por el Federico Guzmán, para la Galería 6 de IVAM, con coordinación: Teresa Millet. La exposición fue hecha con un mural realizado colectivamente e instalada de forma continua por todas las paredes del espacio, retratando el mar mediterráneo. Con varios elementos dibujados por un colectivo que sucedió anterior a la exposición, en varias etapas en el espacio de la casa Sáhara, donde el artista Federico Guzmán, hice varios paneles abiertos e invité a las personas y comunidades para participasen, con sus dibujos en la connotación del mar. Como también, uno de los paneles, fue realizado en la inauguración del Espacio de la Cultura Infinita, en el cual Federico Guzmán invitó a varias personas para participar, y la doctoranda participó en este y en el otro en la Casa Sáhara Aminetu Haidar, Sevilla.

Foto 234: Exposición “Al borde del mundo”. En el IVAM. Imagen del catalogo.

Foto 235: Exposición "Al borde del mundo". En el IVAM. Imagen del catálogo.

Foto 236: Taller de pintura colaborativa "La ola y el océano" con artistas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Imagen archivo del artista.

Foto 237: Taller de pintura colaborativa "La ola y el océano". Con artistas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Imagen archivo del artista

Relata Federico Guzmán: "Al borde del mundo, fue inspirado en el poema filosófico sobre la naturaleza de Parménides de Elea, nace del deseo de comunicar estados determinados, de abolir fronteras, de imaginar un Mediterráneo abierto. Si en aquella época prima lo narrativo frente al carácter óptico, ahora lo visual y cromático aporta narración al actual cuerpo de obras. [...] Esos momentos dotan de significados al relato de Al borde del mundo. Mi idea es también dibujar pictogramas en recuerdo de los novecientos migrantes ahogados en el naufragio frente a las costas de Sicilia.

Foto 238: Obra "Ser = Espacio x Acción". Exposición Al borde del mundo. En el IVAM. Imagen del artista.

Foto 239: Obra "Aletheia". Exposición Al borde del mundo. En el IVAM. Valencia- España. Imagen del artista.

-ARTifariti 2018. *El frig de la resistencia*. Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sáhara Occidental. Wilaya de Bojador. Campamentos de refugiados saharauis, Tinduf, Argelia.

Foto 240: Cartel de ARTifariti
"El frig de la resistencia".
Imagen archivo del artista.

Foto 241: Coletivo de los participantes de ARTifariti
delante de la escultura del artista mexicano Rolando de
Rosa, "Caballo de Troya", frente al muro marroquí.

El encuentro de ARTifariti 2018, se cerró con un comunicado escrito por los artistas en apoyo a la cultura saharauí, bajo el lema "Una poesía hecha por todos" y con el objetivo de visibilizar el expolio que las autoridades de ocupación marroquíes están realizando de la cultura saharauí en los Territorios Ocupados. Los artistas manifestaron con su presencia en Tifariti su apoyo a que el Pueblo Saharaui use sin limitaciones sus Territorios Liberados, desde la costa atlántica hasta la frontera argelina, y que se celebre el Referéndum de Autodeterminación para que pueda disfrutar de todo su territorio nacional en Paz y Libertad.

-Exposición: *Perséfone sin velo*, en la Galería Juana de Aizpuru, diciembre 2018 – febrero 2019. En Madrid

Perséfone sin velo es una historia pictórica sobre el arquetipo de la madre y la hija –las diosas Deméter y Perséfone – su importancia en el mundo helénico y en los misterios eleusinos y sus posibles significados para nosotros en el presente.^[1] El relato me ha llamado con su belleza y el dolor como rito de iniciación colectiva. Para pintar la exposición me he inspirado en el texto más antiguo de Occidente: el *Himno homérico a Deméter* del S.VII AEC. Me sumerjo libremente en la antigüedad siguiendo un hilo de continuidad con los grabados *La vía del ser* sobre el legendario *Poema* de Parménides de Elea, cuyo mensaje sapiencial sigue iluminando.

La exposición consiste en dos partes: *Perséfone sin velo* son 18 pinturas en técnica libre de 1.02 x 1.05 m. sobre papel Arches de 650 gr, un tondo de plata y oro sobre madera y tres lienzos de gran formato en proporción áurea. La serie interpreta visualmente el enigmático "Himno homérico a Deméter", el mito del origen de las estaciones, el nacimiento de la geometría, la fundación de la agricultura y los últimos ritos iniciáticos de Occidente: los misterios de Eleusis, que se celebraron durante 1.500 años hasta la llegada del cristianismo, que los transformó en la misa cristiana.

La segunda parte es una evolución libre de la serie de linotipos en proceso “La vía delser”, sobre el inmortal Poema de Parménides, editados en el taller de gráfica Astillero de Sevilla y producidos originalmente por el IVAM.

Foto 242: “Granada de paz”. Técnica mixta / papel. 102 x 152 cm.

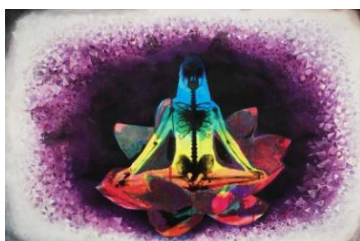

Foto 243: “Perséfone sin velo”. Técnica mixta / papel. 102 x 15 2 cm.

Foto 244: “Niña primavera”. Técnica mixta / papel. 102 x 152 cm.

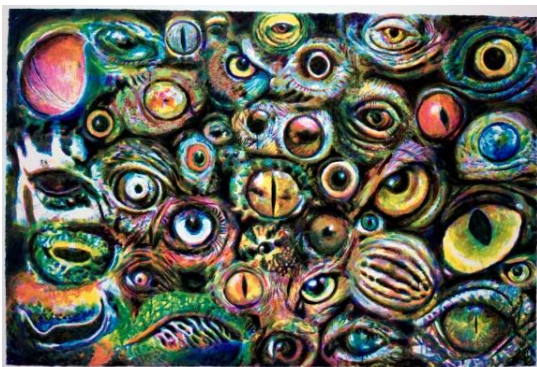

Foto 245: “La de los muchos nombres”. Técnica mixta / Papel. 102 x 152 cm. Imagen archivo artista

Foto 246: “El rapto”. Técnica mixta/ papel. 102 x 152 cm. Imagen archivo artista

Foto 247: “Deméter”. Técnica mixta/ papel. 102 x 152 cm. Imagen archivo artista.

En un mundo donde el patriarcado capitalista colonial ha extinguido en los últimos años el 40% de especies animales, donde se han rebasado los picos energéticos y disparado el calentamiento global, en un mundo en guerra que está abocando a un

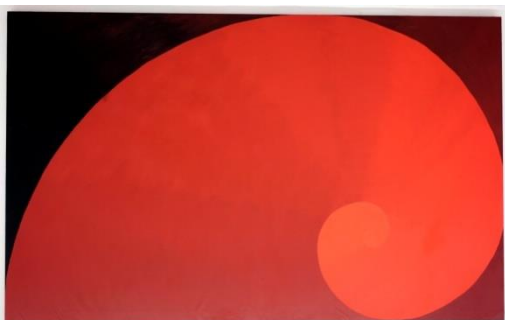

Foto 248: "Logos Rojo". Óleo / lienzo. 195 x 334 cm. Imagen archivo artista.

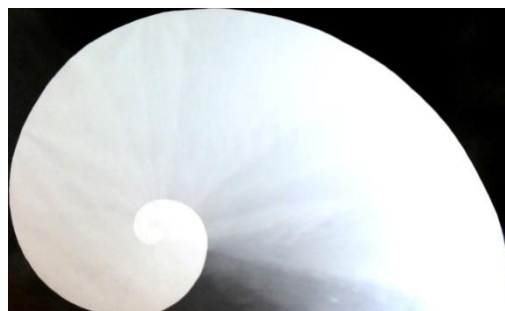

Foto 249: "Logos". Óleo / lienzo. 195 x 334 cm. Imagen archivo artista

Foto 250: "Angelusnovus". Óleo / papel. 102 x 152cm. Imagen archivo del artista.

Foto 251: "El nacimiento de la primavera". 195 x 195 cm. Imagen archivo del artista.

Foto 252: "Transformatrix". Óleo / papel. 102 x 152cm. Imagen archivo del artista

Foto 253: "Ultravida". Técnica mixta. Lienzo 195 x 195 cm. Imagen archivo del artista.

colapso multifactorial de los ecosistemas, la exposición plantea una hipótesis insólita: la humanidad está buscando de manera inconsciente su propio colapso para forzar un salto de conciencia como especie a nivel planetario. Necesitamos con urgencia un rito de transición colectivo. Una transformación en una conciencia holística que se hace inteligible desde la perspectiva unificadora de la veracidad. Esta exposición desentierra del pasado nuestra verdadera historia: que somos hermanos y hermanas, hijos de la Madre Tierra, niños y niñas mágicos del árbol de la vida. Y que al mismo tiempo también somos sus defensores, protectores y guardianes.

En 2019, Participa de una exposición colectiva “Las Resistentes”, esta muestra dar lugar a parte del proceso de formación y aprendizajes del curso de Resistentes: empoderamiento de las mujeres como agente de construcción de paz y derechos, organizado por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla(AAPSS) y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo.

También en 2019, participa en dos exposiciones colectivas:

- Una titulada *Volverse tierra*, en Sala Santiago Ydáñez, Puente de Génave, Jaén, España.

Foto 254: “Las puertas del día y de la noche”. 152x204 cm.
Imagen archivo de artista.

- Exposición Coletiva “Afrotópicos”, en la sala de nucleo en Maputo en Mozambique - Africa, agosto de 2019.

RELATO DE FEDERICO GUZMÁN SOBRE TODOS ESOS 10 AÑOS DE EXPERIENCIAS CON LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS CON EL PUEBLO SAHARAUI:

Sevilla, marzo 2019.

Para la doctoranda.

“La primera vez que fue viaje al Sáhara Occidental hace once años casi no conocía su historia. Había oído hablar de la ex-colonia española, el único pueblo de África que nunca había obtenido su independencia, y de las vergonzosas circunstancias históricas en las que el gobierno español abandonó a los saharauis a su suerte ante la invasión militar marroquí en el año 75. Pero al llegar a los campamentos de refugiados de Tinduf me impactó la dimensión de la tragedia humana y la injusticia que vive el pueblo saharauí, una cultura árabe y musulmana de tradición nómada, de gente noble y hospitalaria que hablan español. Me conmovió la dignidad con la que los saharauis sobrellevan las insoportables condiciones del exilio en el desierto, la sabiduría de los ancianos, el coraje de las mujeres, las sonrisas de los niños, la paciencia y determinación de todo un pueblo y hasta su sentido del humor. Desde el primer día me sentí a gusto entre mis amigos, no he dejado de volver a los campamentos porque los saharauis se han convertido en mi familia.

Tras más de diez años muchas cosas han pasado y mucho ha cambiado en el paisaje del refugio. Los niños crecen, el viento es más caliente y las cabras todavía se alimentan del papel mojado de las resoluciones internacionales. De sonadas victorias –como la que supuso la huelga de hambre de Aminetu Huida en 2009– a la chispa de la Primavera Árabe en Gdeim Izik, a las catastróficas inundaciones de octubre 2015, el pueblo saharauí sigue resistiendo, después de cuarenta y cuatro años, las consecuencias de la brutal ocupación y el destierro al que les ha forzado el reino de Marruecos. En muchos aspectos el cambio ha sido a peor, igual que en todas nuestras sociedades. Al tiempo que se han extendido los dispositivos y las redes sociales, aumenta el individualismo, el control y la polarización, el consumismo crece al mismo paso que la crisis y el empobrecimiento de la mayoría, los discursos políticos se han expandido al igual que las mentiras, y el expolio continúa con la impunidad de los tiranos. En medio de todo esto, la dignidad de un pueblo sigue plantando cara a unas circunstancias que desafían al destino.

Los Encuentros de arte y derechos humanos ARTifariti, que dieron comienzo en la zona de Tifariti, en el Sáhara liberado cerca del muro de la vergüenza marroquí no han faltado en trece ediciones a la cita entre artistas internacionales y saharauis. La población saharauí se ha ido familiarizando con los extranjeros y nosotros nos sentimos cada día más en casa. La causa saharauí se ha vuelto nuestra propia causa. Poco a poco hemos ido conociendo a este pueblo y sus circunstancias. Deseo compartir algo que me tocó. En 2011 realizamos un hermoso trabajo en colaboración con Juan Rojas en el campamento de Smara. Se trata de una escultura de un corro de niños y niñas recortado en chapa de acero. Se trata de un monumento de grandes dimensiones, cimentado en el suelo de manera permanente. Después de terminar de

pintar la escultura la observábamos orgullosos. En ese momento pasó un joven que escupió despectivamente al pasar. “No queremos que construyan cosas... este no es nuestro hogar”. Puede comprender la contradictoria situación de una vida en los campamentos de refugiados que se ha de mejorar día a día, sin por ello condenarla a un exilio permanente.

He vivido muchas cosas, no puedo olvidar el año 2015, cuando las catastróficas inundaciones destruyeron las viviendas de miles de familias. Recuerdo estar con mi familia saharauí, la luz de una vela, en una jaima empapada, y el sonido de las casas derrumbándose en la noche. Mientras tanto, tomamos felizmente el té y los niños juegan tranquilos haciendo cariño. La solidaridad y la ayuda mutua que demostró el pueblo me impresionó profundamente. Otro momento especialmente estremecedor fue en octubre y noviembre 2011, mientras celebrábamos los Encuentros en Tifariti se desarrollaban –al otro lado del muro– los sucesos del Campamento de la Justicia en Gdeim Izik, hasta 20.000 personas procedentes de todo el país se concentraron en poco tiempo.

El pueblo saharauí de la zona ocupada decidió protestar por sus derechos sociales, por el acceso a sus recursos, contra la discriminación. Levantar una voz frente a la ocupación de su tierra, frente a la tortura y la represión, recuperar la palabra y la dignidad y llamar la atención de la comunidad internacional. Desde sus inicios, Marruecos impuso un férreo control en los accesos. Ya en la primera semana, las Fuerzas Armadas rodearon el campamento en su totalidad. También hubo sobrevuelo de helicópteros y las autoridades comenzaron a construir varios muros de arena alrededor del campamento, con fuerte presencia militar. Las comunicaciones por telefonía móvil fueron intervenidas. El 24 de octubre, la Gendarmería Real abrió fuego contra un grupo de jóvenes saharauíes que se desplazaban en coche. Según los testimonios, intentó romper el cerco saltando sobre uno de los muros de arena, momento en el cual las fuerzas marroquíes abrieron fuego matando a Elgarhi Najem, de 14 años. Los artistas de ARTifariti escribimos una carta al secretario general de las Naciones Unidas y fuimos a entregarla en una marcha de protesta a la base de la MINURSO en Tifariti. Después de este acto pinté un retrato en homenaje al niño asesinado sobre un muro del lugar.

Frente a todos estos hechos trágicos, mi experiencia de arte y solidaridad a tenido un aspecto vital y luminoso. Esta fue la experiencia de la jaima Tuiza, un recorrido nómada iniciado en el Palacio de Cristal del parque del Retiro de Madrid a la invitación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La jaima saharauí fue refugio, lugar de bienvenida y rincón donde encontrarse, charlar y aprender. El proyecto se inspiraba en las primeras jaimas levantadas en el desierto por las mujeres saharauíes durante la huida del territorio tras la invasión marroquí. Para dar sombra a su familia, las mujeres ataron sus vestidos a las ramas de los árboles. Se pueden considerar las primeras jaimas levantadas en tierra ajena, por las mujeres que luego levantaron los campamentos en Argelia. Me pareció una imagen poderosa, llena de cariño y protección. También está la jaima como elemento de protesta en Gdeim Izik. Desde su violento desmantelamiento, el régimen alauita ha prohibido a los saharauíes plantar sus jaimas en el espacio público. La jaima, centro de la vida tradicional en el desierto, se convierte aún más en símbolo de resistencia y solidaridad, y vemos como ahora los

saharauis las plantan en las azoteas urbanas, fuera de la vista de las autoridades de ocupación. De todo esto salió la idea de una jaima que se convirtiera en obra de arte. Luego conocí a las mujeres que tiñen melhfes (las tradicionales túnicas femeninas) en el Taller Anna Lindh de Bojador y se unieron al proyecto. Ellas eligieron los motivos que decoran las melhfes de la jaima: elementos tradicionales y cotidianos que significan la vida beduína, la paz, la belleza y la hospitalidad.

La tuiza es el término hasanía que designa precisamente el trabajo colectivo y la solidaridad entre todas las mujeres. Consiste en reunirse, organizarse y actuar en común, ya sea para reparar una jaima, esquilas las ovejas o preparar una boda. Además de afrontar el trabajo duro, el espíritu de la tuiza es esencial para la transmisión de la cultura saharauí y la capacidad de mantener lazos familiares cohesivos, discutir las condiciones sociales y tomar decisiones colectivas sobre la participación política. Esta forma de hacer atravesó todo el proyecto, desde la construcción textil de las arquitectas Maripi Rodríguez y Charo Escobar, al trabajo de velería en el puerto de Sevilla, a la colaboración con las artesanas de Bojador, y a la programación de actividades que incluye a artistas, músicos, poetas, antropólogos y activistas. Finalmente, es el público visitante quien se siente contagiado por la tuiza aportando sus propias capacidades y experiencias y tomando el acogedor espacio de la jaima para compartir, para construir.

La jaima habitó cuatro meses el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, sirviendo como lugar de encuentro para el conocimiento y abriendo la cuestión saharauí a un diálogo global en torno a los derechos humanos y la descolonialidad. El Reina Sofía planteó una amplia programación que incluía música, poesía, cine y cuentacuentos. Además, hubo conferencias que incluyeron a sociólogos, arabistas, académicas feministas, geógrafos y artistas, todo alrededor de la ceremonia saharauí del té. Lo que no nos esperábamos fue la cantidad de propuestas organizadas voluntariamente por la gente como charlas activistas, encuentros de inmigrantes, rituales poéticos, talleres de henna, de danza, clases de yoga, canalizaciones y una multitudinaria meditación por la paz. En conjunto fue una experiencia inolvidable de intercambio y comunicación que sigue compartiendo el mensaje de todos los saharauis: que no nos olvidemos de nuestro pueblo, de su derecho a la autodeterminación y a vivir en paz en un mundo donde hay espacio para todos. En definitiva, todos estos proyectos, que se han hecho posible como ramas del gran árbol que es ARTifariti, una iniciativa que recoge la energía colectiva de tantos artistas cada año en una experiencia compartida que a todos nos ha marcado profundamente. Para mí es una gigantesca fuente de energía creativa, pura energía renovable”.

CONFERENCIAS, RESIDENCIAS Y TALLERES DEL ARTISTA FEDERICO GUZMÁN.

2019

- Simposio por internet: *Global Perspectives on Art and Education*. University Council for Art Education. Acogida en la School of Visual Arts, Nueva York. 18 de mayo de 2019.

2018

- Taller de pintura mural. Máster de arteterapia y prácticas para la integración. Universidad Pablo de Olavide. El 26 de octubre de 2018
- Taller de pintura colaborativa *La ola y el océano*, Universidad Politécnica de Valencia e IVAM. En enero de 2018.
- Talleres, conferencias y conciertos en *Tuiza en Sevilla*. Luchadoras por un sueño, Arquitectura Sin Fronteras y AAPSS. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Mayo y junio de 2018.

2017

- Taller de pintura colaborativa *La ola y el océano*. Casa Sáhara Aminetu Haidar, Sevilla. En diciembre de 2017
- Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Talleres en ARTifariti XI. Escuela Saharaui de Artes. Wilaya Bojador. En octubre de 2017.
- *Derechos – deberes – saberes: aprendiendo del Sáhara Occidental*. Taller de creación colectiva en *Provincia 53, Arte, Territorio y Descolonización del Sáhara*. MUSAC de León. Septiembre 2017-febrero 2018.
- *La práctica de la alegría*. Charla en la Facultad de Artes de Cuenca. UCLM. En febrero 2017.
- *Saber – Acción – Corazón*. Taller dentro del Máster de Investigación en Prácticas Artísticas y visuales. Facultad de Artes Cuenca. UCLM.En febrero de 2017.

2016

- Encuentros *La situación. Arte por-venir*. Facultad de Artes Cuenca. En octubre de 2016.
- *Taller de poesía en arena*. Laboratorio pedagógico de San Telmo Museoa, Donosti. En junio de 2016.
- Círculos de diálogo en *La Embarcada Artivista. Derechos y deberes transfronterizos: Saltando el Muro de la Vergüenza*. Tuiza en San Telmo Museoa, Donosti. En junio de 2016.
- Conferencia-taller en el curso *Prácticas artísticas y derechos humanos*. Casa Sáhara Aminetu Haidar, Sevilla.
- Conferencia-taller en el curso *Observación en derechos humanos*. Casa Sáhara Aminetu Haidar, Sevilla.

2015

- Co-dirección de las residencias artísticas *Entre arenas / Hondar Artean* del Faro de la Paz, Donostia/San Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016. En octubre de 2015.

2014

- *The Arts and the Human Rights*. Profesor invitado en el curso via internet entre la Escuela Saharaui de Artes de la República Saharaui y Adelphi University en Nueva York.
- *Formas de activismo*. Conversación con Francesc Torres y Noelia Asensi. Ciclo *Desplazamientos. 25% Catalonia at Venice*. La Virreina Centre de la Imatge, Barcelona.
- *Causa = Afecto*. Conferencia en el Master de Arteterapia y aplicaciones para el diálogo y la integración social. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
- Presentación del libro *Activismo académico en la causa saharai, nuevas perspectivas críticas en derecho, política y arte*. Casa Sáhara Aminetu Haidar y Librería La Fuga, Sevilla. El 16 de octubre de 2014.

2013

- *The Arts and the Human Rights*. Curso via internet entre la Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaid Saleh de la República Saharaui y Adelphi University en Nueva York. En septiembre a mayo de 2013.
- Presentación del libro *Memorias Nómadas, dolor y resistencia en el Sáhara Occidental*. Auditorio Europa, Gasteiz y Casa Sáhara Aminetu Haidar, Sevilla.

2012

- Conferencia *Valor es dar cuando es necesario. Experimentos artísticos de intercambio y donación*, Jornadas sobre Capital y Territorio III. CAS, el 13 de diciembre de 2012 en Sevilla.
- Encuentros *El Otro en desafío*, del 21 a 23 de 2012, Universidad del Atlántico, Barranquilla- Colombia.
- *Candura & Coraxe*. Taller de grabado y autoedición. Cidade de la Cultura, Santiago de Compostela.
- Conferencia *Lluvia en el Sáhara* en el máster *Curaduría y colonialidad*. Universidad de La Rábida.
- Conferencia *Los paraísos naturales* en el ciclo *La óptica pictórica de la naturaleza*. Fundación Madariaga, Sevilla.

2011

- Presentación sobre ARTifariti en el master *Art and Public Space* en la Universidad del Ulster, Belfast- Irlanda.
- Conferencia *Sand Manifestos* en la School of Visual Arts, Nueva York.
- *Retratos Ronda Robin*. Master de Arteterapia y aplicaciones para el diálogo y la integración social. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

- Conferencia sobre ARTifariti. Palazzo Medici Riccardi, Florencia, y Facultad de Bellas Artes de Carrara.
- Mesa redonda *Western Sahara, Africa's Last Colony: The Ongoing Struggle for Independence and Self-Determination*. Left Forum. Pace University, Nueva York.
- Charla en el curso de doctorado de paisaje. Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
- *Campamento de la Justicia*. Performance con Pililli Narbona y Sahara Libre Wear. World Social Forum, Dakar.

2009

- II Pan - African Cultural Festival, Argel.
- Caravana de talleres ARTifariti. Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.
- Taller de soldadura en el Ministerio de Transportes de la RASD, Rabuni. ARTifariti 09, Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.
- Presentación de proyectos Artifariti 08. Hangar, Barcelona.
- *Bombas de pan*. Acción en la Caravana Saharaui de la Paz. Parque del Alamillo. Sevilla.
- *Hay espacio para todos en la Tierra*. Conferencia en el Gabinete Literario, Las Palmas de Gran Canaria.
- *Las Ideas están en todas las cabezas*. Maestría de museología de la Universidad de La Laguna, Tenerife.
- *Las Ideas están en todas las cabezas*. Jornadas libertarias de la CNT. Centro Cívico La Sirena, Sevilla.
- *There's a Place for Everyone on the Earth*. Mini Triple aaa Conference. High Falls, New York.
- Presentación de ARTifariti en los encuentros *Art With Africa*. National College of Art and Design, Dublin.
- *Lluvia en el Sahara*. Presentación de proyectos de Artifariti 08. La Carbonería, Sevilla.

2008

- *Arte = CAPITAL, taller de intercambio de archivos*. Encuentros *Regreso al futuro*. Festival Zemos98, Centro de las Artes de Sevilla.
- *La economía de la imaginación, taller de intercambio de archivos*. Semana Cultural 07 de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

2007

- *El Mato de tomaco, taller de injertos y plantas artificiales*. Escuela de Artes Plásticas y Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Encuentros MDE07.

- *El Mato de tomaco*. Charla en el Museo de Arte Moderno de Medellín MDE07

2006

- *Copilandia*. Taller en el VI Festival de Performance de Cali. Centro Cultural Comfandi, Cali.

- Charla *Copilandia* en el simposio *Conocimiento libre-FLOK (Free/Libre and Open Knowledge)*, Aula abierta y libre de la UEX, Escuela politécnica, Cáceres.

- *Copyfight, jornadas críticas sobre propiedad intelectual*. Centro social del Pumarejo, Sevilla.

- Presentación de *Copilandia* en el Festival Zemos 98, CAS Sevilla.

- *Jornadas críticas sobre propiedad intelectual*. Universidad Internacional de Andalucía. Málaga.

- *Copyfight. Simposio Arte ilegal*. Centro de Arte Santa Mónica, Barcelona.

2005

- *Copilandia, una isla libre de propiedad intelectual* (con Gratis) Río Guadalquivir, Muelle de la Torre del Oro. Centro de las Artes de Sevilla - Festival Sevilla entre culturas.

- *Preferiría hacerlo*. Ciclo de conferencias *El compromiso del arte*. Palacio de la Merced, Córdoba.

2004

- *Reloj estacional*. Taller de cerámica con la Escuela Taller Plaza de España. Nave Singer, Sevilla.

- *Plantas contra la desmemoria*. II Jornadas sobre drogas. Facultad de letras, Universidad de Tarragona.

2001

- *Taller de dibujo para niños y niñas en Insideout: jardín del cambalache*. Fundació Antoni Tàpies, Barcelona.

- *El Dibujo es una matera*, taller de cerámica en colaboración con Magda Martí Coll y Dolors Trucó para la Escola Massana y la Escuela Industrial de Artes y Oficios de Barcelona.

- *El Dibujo es una matera*, taller de alfarería en colaboración con Pepa Rubio y los estudiantes del Taller Plaza de España para el CAAC, Sevilla.

- Beca Generación 2000 (con Andrés Corredor). Beca de arte Caja Madrid.

2000

- *VELOZ = museo de la calle*. Taller de la Universidad Internacional y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Secadero del Monasterio de la Cartuja, Sevilla.
- *The Use Value of Culture Symposium*. ICMG, Moderna Galerija. Ljubljana.

1999

- *Planta tu vida cotidiana*. Taller de materialización II. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
- *Echando raíces en el aire*. Charla en la programación de artistas invitados. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

1998

- *Promociona tu vida cotidiana*. Taller de materialización II. Uníversidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
- *Promociona tu vida cotidiana*. Seminario vertical. Universidad de los Andes, Bogotá.
- *El Reencauche*. Charla en la Casa Cultural El Solar, Bucaramanga.
- Charla *Proyectos colaborativos*. Casa de la Cultura de Barichara.
- Charla *Proyectos colaborativos*. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga.

1997

- *Promociona tu vida cotidiana*. Charla en la Universidad de los Andes, Bogotá.

1996

- *Guaideanas* (con Gratis), taller de escultura en la Facultad Artes Cuenca.
- Taller *La Bellota* con niños de España y Portugal (con Gratis), MEIAC Badajoz.

1995

- *La Mónada nomada*. Taller en la QUAM-Facultad Bellas Artes de Barcelona.
- *Avui*. Charla con Horacio Fernández y Pedro G. Romero. Facultad de BB.AA. de Barcelona.
- Charla con Raimond Chaves e Idroj Sanicne en el taller de artes plásticas LAnaveVA, en la Cárcel Modelo de Barcelona.
- *Blackboard Jungle Dub*. Taller de dibujo con alumnos del Sacred Heart College, Johannesburg Biennale education program.

1994

- *Don't Ttranxslate Me*. Visiting Artists Lectures Program, New York University.
- Charla sobre serigrafía en Press-On I.C.Editions, Nueva York.
- Charla en *Intervenciones Públicas* (taller coordinado por Antoni Muntadas) Arteleku, San Sebastián.
- *No me ttraduzxcas*. Charla en el taller de crítica de Mar Villaespesa en la Quincena de Arte de Montesquiu.

1993

- Encuentros de arte *La Situación*. Facultad de Artes Cuenca.
- *Reificación publicitaria de calor*. Conferencia en el ciclo Comida, Facultad BBAA de Madrid.

1992

- *Cápsula de tiempo Córdoba*. II Bienal de arquitectura española. UIMP Palacio de la Magdalena. Santander.
- *Cápsula de tiempo Córdoba*. Taller de escultura con Agencia de Viaje. Facultad Artes Cuenca.
- Charla en *La voluntad residual*. Taller de Pepe Espaliú en Arteleku, San Sebastián.

1990

- Mesa redonda *La creación artística como cuestionamiento*. Instituto Valenciano de la Juventud, Valencia.

OBRA EN COLECCIONES PÚBLICAS DEL ARTISTA FEDERICO GUZMÁN:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla.

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.

Museo de Arte Contemporáneo de León.

Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela.

Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia.

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.

Museum Boymans Van Beynungen, Rotterdam.

Museum of Modern Art, Nueva York.

ENLACES EN INTERNET

<http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/federico-guzman>

<http://www.masmenos.es/2016/04/arte-igual-a-vida-en-una-jaima/>

<http://blogs.elpais.com/donde-queda-el-sahara/2015/04/un-palacio-para-la-jaima-saharai.html>

http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=827

<http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/2087921/tal/vez/unico/arte/creador.html>

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/21/tentaciones/1363862367_353833.html

<http://dss2016.eu/es/noticias/item/3334-entrevista-a-federico-guzman>

<https://www.youtube.com/watch?v=R112CA45IKs>

<http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2015/05/tuiza-conferencia-de-los-profesores.html>

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/04/16/actualidad/1429199060_290111.html

<http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/2015/05/tuiza-el-exilio-saharai-una-larga.html>

<http://blogs.elpais.com/donde-queda-el-sahara/2015/11/arte-despues-de-la-catastrofe.html>

<http://blogs.elpais.com/donde-queda-el-sahara/2015/07/bienvenidos-a-tuiza-la-gran-jaima-de-federico-guzman.html>

TESTIMONIOS RELACIONADOS A FEDERICO GUZMÁN:

Escritos 1: Kirby Gookin - Es artista, comisario e historiador, profesor en la New York University (NYU) y la School of Visual Arts (SVA). Ha realizado proyectos colaborativos con los colectivos “Agencia de viaje” y “Gratis”, y ha comisariado numerosas exposiciones en los Estados Unidos.

En Madrid, enero de 2014,
Escribió para la exposición: “Territorio liberado”, en la galería Marta Cervera.

Las obras en la exposición “Territorio Liberado” de Federico Guzmán continúan una exploración de 25 años en la definición y el desmantelamiento de las construcciones artificiales que dan forma a nuestra identidad personal y política. Al examinar las obras aquí expuestas, vemos encarnaciones nuevas de un territorio familiar: espirales, círculos, el espectro gradiente de la rueda de colores, e imágenes brillantes con una

efervescente luz tan candente que podrían cortar el acero. Combinados, estos motivos expresan su deseo de derribar los muros que limitan nuestras libertades.

Una pintura como *Ignis novus*, expresa ideas que Federico y yo discutimos al inicio de nuestra amistad a finales de los ochenta. Ambos estábamos interesados en el arte y la escritura de Robert Smithson, y especialmente enamorados de su conferencia con diapositivas *Hotel Palenque* y la icónica *Spiral Jetty*. Energía. Vórtices. Entropía. Neguentropía (negación de la entropía). Vida. Muerte. Smithson explora el inefable universo donde todo se desintegra y la destrucción es creación. En ese momento, Federico emplea a menudo la espiral como una manera de deconstruir, desenrollar y desdibujar la distinción entre individuo y el Estado, colocando al yo en oposición a una identidad socialmente construida. Recuerdo una obra temprana *Psicoprovincia* (1989) en el que pintó una gran espiral (cuya longitud estaba determinada por su número de pasaporte) que emanaba de las plantas de los pies hacia el exterior para cubrir la mayor parte del suelo de su estudio. Lo que me engancha de esta obra es la espiral como forma que se extiende hacia dentro y hacia fuera, hasta el infinito. Es una expresión concreta del potencial ilimitado de la libertad.

Un año después, en la reseña de la primera exposición individual de Federico en Nueva York para Artforum (septiembre de 1990), me he centrado principalmente en el desmantelamiento de la lógica geográfica. Una de las obras seminales de la exposición, *Las Fronteras Espirales*, fue construida a partir de las diferentes siluetas de goma de los países del mundo cortadas en tiras continuas que se enroscaban hacia dentro, hacia el centro de la nación. Desplegadas y se dispersadas al azar por el suelo, las fronteras ya no podían ser leídas cartográficamente. A continuación se utilizó este trabajo para crear el *Cuadro de las Fronteras Espirales*, sumergiendo las tiras de goma en pintura color púrpura y estampando su forma amorfa en un lienzo rectangular. Con los límites geográficos desintegrados en una masa decorativa, el resultado pictórico tenía más de Jackson Pollock que de mapa del mundo. Sellado por los cuatro lados de la lona con las letras NSEO, el mapa del mundo se fusionó en un único campo unificado sin orientación determinada. El enredo entrelazado de las fronteras culturales sugiere la arbitrariedad de las construcciones geográficas reduciendo las fronteras políticas de las naciones-estado a una masa amorfa de sin sentido.

El arte de Federico Guzmán explora constantemente la opresión creada por los límites impuestos por la sociedad y el deseo humano de libertad y autonomía. Para *Paradise Europe* (BizArt , Copenhague, 1992), una exposición de vallas públicas instalados en toda Dinamarca, Guzmán produjo *Casualidades de la arqueología*, un plano expansivo lleno de dos hojas ampliada de transferibles que muestran diseños variados de "bordes decorativos".

Si bien la idea de que las fronteras políticas son construcciones artificiales no era nueva en el momento (estoy pensando en la *Carte du Monde Poétique* de Marcel Broodthaers (1968), creada mediante la sustitución de la LI de *Politique*, con una E para que se lea *Poétique*), su sentido se ve perpetuamente renovado. *Paradise Europe* abrió sus puertas en 1992, un año lleno de celebraciones (y anti-celebraciones) del "Descubrimiento del Nuevo Mundo" de Colón. Este es también el año en que se formaba la Unión Europea, y con ella la vaga promesa de una Europa

que desmantelaba sus fronteras. En este contexto, los patrones ampliados de bordes de diseño de Federico sugieren que las fronteras son decorativas, artificiales. Son abstracciones impuestas a una realidad que se intenta suprimir, y volver invisible, de modo que puedan crear y controlar una realidad alternativa que es en última instancia una mentira.

La espiral se apunta de nuevo en el retrato circular que Federico hace de la Talja, el resistente árbol del desierto que sobrevive en extremas condiciones de calor y sin agua. Contemplamos sus ramas y hojas como si estuviéramos a su sombra mirando hacia el cielo. En lugar de tiras espinosas, alambres de púas se entrelazan con las ramas en espiral del los árbol haciendo referencia a la imposición de una influencia no indígena en el ecosistema local. Cualquiera que sea la lectura que uno prefiera (y hay muchas), los colores con bordes brillantes que parecen irradiar un aura de otro mundo, y la suave forma en espiral de la celosía de ramas y espinas del árbol, presentan una calma, incluso un gozoso sentimiento de descanso y serenidad. Al mirar este trabajo, añoro sentarme a la sombra del árbol y mirar hacia arriba al dosel de bellos colores .

Combinar la belleza y el optimismo con una poderosa crítica socio- política ha sido siempre uno de los talentos de Federico Guzmán. Dentro del marco circular de *Territorio Liberado* un corazón late en espirales del centro hacia afuera, la transición desde el azul oscuro hacia el púrpura, el rojo y el amarillo, de hecho invirtiendo la gradación de la rueda de color utilizada en *Ignis novus*. Los tonos sin embargo, se matizan a una gama más terrosa. El conjunto de obras en la exposición analiza la construcción de la libertad al abrazar el espíritu humano y nuestra búsqueda de la libertad y la autonomía. Recordando las palabras de un revolucionario egipcio de la Plaza Tahrir, Federico deja abierta una puerta a la esperanza: “No hace falta ser optimista imaginando un futuro utópico. El futuro está formado de una sucesión infinita de presentes, y levantarnos cada día haciendo lo correcto, enfrentándolo todo, es ya de por si una maravillosa victoria”.

Escritos 2: José Mª Pagador Otero - Es periodista sevillano, escritor, poeta y director del periódico Digital Propronews.

Sevilla 2 abril, 2018,

Escibió el texto para la exposición “Al borde del mundo”, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

Hasta el 20 de mayo estará abierta en el instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) la gran exposición del destacado artista sevillano Federico Guzmán, titulado *Al borde del mundo*, una fantástica aproximación estética al universo mediterráneo, llena de connotaciones filosóficas, mitológicas, ontológicas, sociológicas y marinas. Federico Guzmán es uno de los más importantes artistas españoles actuales y tal vez él más poliédrico, prolífico, humanista, internacionalista y solidario. Esta exposición suya es un hito en el panorama artístico e internacional.

Pocos artistas de su generación (1964) pueden exhibir un historial tan pleno, creativo, multidisciplinar e internacional como el suyo (ver la entrevista y semblanza que acompaña a este trabajo). Su extraordinaria modestia personal, rayana en el

franciscanismo, es, sin embargo, el marco de una de las sensibilidades humanas, creativas y estéticas más destacadas de nuestros días. Su humildad es proporcional a su grandeza de espíritu, su dimensión humana y su enorme estatura como artista. Estás con él, le ves, le escuchas y no parece que te encuentres en la compañía de uno de los mejores artistas vivos del mundo. Aunque en ciertos ambientes artísticos se le reconoce y se le respeta, si aquí puede pasar todavía desapercibido para el gran público eso se debe a las peculiaridades sociológicas de un país como el nuestro, capaz de adorar a un futbolista y de ignorar a creadores de la talla de este. En cualquier otro de cierto nivel cultural, Federico Guzmán ya sería una celebridad a la altura de los más grandes. Pocos artistas de su generación pueden exhibir un historial tan pleno, creativo, multidisciplinar e internacional como el suyo.

Con un historial de creación y éxitos como pocos, Federico no habla nunca de sí mismo a no ser que le preguntes, jamás presume de éxitos, que tienes que averiguar indagando en testimonios ajenos, buceando en el entorno de los entendidos o buscando en Internet. Teclear Federico Guzmán en cualquier buscador es abrirse a un asombroso universo de millones de entradas con su nombre y sus logros, un ámbito en el que predominan la originalidad, la belleza, la sorpresa, es decir, el ARTE, con mayúsculas. Pero él permanece a diario en la reclusión de su modestia y su taller, creando su obra, tan rica y variada como austera y sencilla es su vida. Una disciplina y un recogimiento que están también en la base de la dimensión internacional de su obra, en su proyección en numerosos países de continentes como América, Europa o África.

Decir todo esto viene a cuento para aproximarnos a la dimensión de la persona y del artista que expone ahora mismo en la sala sexta del IVAM valenciano, uno de los museos y centros de arte más visitados (el cuarto) y de mayor prestigio de España y del planeta (el 52º). La exposición, que se inauguró a primeros de febrero y permanecerá abierta hasta el 20 de mayo, llega estos días a su ecuador, con gran éxito de público y crítica.

Su humildad es proporcional a su grandeza de espíritu, su dimensión humana y su enorme estatura como artista.

Al borde del mundo, un proyecto estético cristalizado en una colección de diez acrílicos de gran formato realizados sobre papel y sobre lienzo, veinte linotipos y un mural monumental de 56 metros de largo por 2,10 de alto, distribuidos en las dos plantas de la Sala VI del IVAM, es un hito del magisterio indiscutible de Federico Guzmán, un artista consagrado que con esta muestra vuelve a revalidar su altura como creador.

El proyecto ha sido específicamente concebido para este espacio expositivo, que lo acoge como el guante se adapta a su mano. Los muros de la sala han sido pintados de negro y sobre ese ambiente de caverna brillan las obras de Guzmán, buscando la contraposición de la luz y la sombra que impregna la idea básica del proyecto, cuyo

sustrato conceptual enlaza con un filósofo buscador de luz como Parménides. El resultado es sobrecogedor, maravilloso.

La exposición de Federico convive simultáneamente en el IVAM, durante algunos de estos meses, con muestras de artistas de la talla de Joan Miró, Julio González o Alexander Ródchenko en otros espacios del centro. El acompañamiento sincrónico de estos iconos del arte mundial anuncia ya, desde la juvenil madurez del creador andaluz (54 años), la indudable perduración de su obra en esa eternidad a la que están predestinados los genios. Por eso es tan enriquecedor y emocionante para este periodista poder ser acompañante y testigo, siquiera en la brevedad de unas pocas horas y en encuentros esporádicos y a veces azarosos, de la persona y los proyectos estéticos de Federico Guzmán.

Haber podido asistir (y fotografiar), en el espacio íntimo y grandioso de su estudio sevillano, tan austero y desprovisto de todo elemento superfluo, a la ultimación de esta muestra que ahora mismo está colgada en el IVAM, en Valencia, a la orilla de ese mar Mediterráneo y de ese trasfondo grecolatino que empapan estos cuadros, ha sido una experiencia casi mística, por la espiritualidad que impregna su obra y por la maestría con que consigue trasladar ese ideal al lienzo y al papel; y, desde luego, por la admirable naturalidad con que ejecuta su trabajo, como si crear arte fuera para él otra **función orgánica** de su ser, como respirar, latir o sentir.

ARTISTA, ACTIVISTA, INTELECTUAL

Las fuentes de las que bebe, los conceptos de los que parte Federico para realizar sus obras, el sentido que les da a lo largo del proceso creativo y la resolución estética de tan magno -y a la vez sencillo- empeño, todo eso prueba que estamos no solo ante un artista inmenso, sino también ante un intelectual y un activista solidario, comprometido con el ser humano y con el mundo. Por ejemplo, en esta exposición, no solo transmite, con la fuerza plástica de su arte, un mensaje de respeto a nuestros orígenes humanos y culturales, sino, lo que es aun más importante, una llamada a romper con lo superfluo y artificial y a preservar en comunidad todo lo que merece la pena de nosotros mismos y de nuestro universo.

Para transmitir ese mensaje, el artista se vale de elementos aparentemente dispares como la fisiología y la neurología evocadora de los dibujos científicos de Ramón y Cajal –tan claros en algunas de las obras que muestra en el IVAM-, o conceptos filosóficos de raíz griega, así como de material antropológico, mitológico y simbólico que, aunque muchas veces no nos demos cuenta, permanece en los genes culturales de quienes habitamos alrededor del Mediterráneo, contribuyendo a nuestra forma de pensar y de ver la vida.

En este empeño, además, Federico es capaz de aunar armónicamente lo físico con lo inmaterial, el pensamiento con la estética, hasta conseguir una obra que elude sabiamente el peligro de convertirse en literatura pintada, para ser exclusivamente logro plástico, es decir, ARTE. Por eso el esquematismo y la esencia triunfan sobre el

barroquismo a que pudiera conducir tan fértil caudal en otro artista menos consciente. Lo cual no quiere decir que no estemos ante una obra llena de brillantez, cromatismo y complejidad conceptual y formal bajo su aparente sencillez.

ESTILO ÚNICO

Todo esto deriva en un estilo único y personal, que confiere a su obra el marchamo de la indudable autoría, de forma que hasta los no entendidos pueden reconocer en sus cuadros un Federico Guzmán a primera vista, del mismo modo que se reconoce un Matisse, un Miró o un Modigliani. Pero su logro artístico va más allá y, a pesar de los pesimismos lúcidos y siempre solidarios que deja entrever en sus creaciones, al final termina triunfando también la alegría y la vitalidad desbordante de este espíritu de apariencia tranquila y sosegada, pero bajo cuya superficie late el magma de lo auténtico y lo irrefrenable, que se capta en la erupción telúrica que esta exposición representa.

Hemos hablado antes de la sólida formación cultural de base grecolatina de Federico, pero tanto en su personalidad como en su obra está presente también su sensibilidad andaluza –tan sintética de culturas y mestizajes–, esa alma de nardo del árabe español que cantaba el poeta. Eso le lleva también por caminos africanos, por esa predilección por el desierto y por quienes lo habitan y que han sido injustamente despojados de su territorio, a los que él da voz y dimensión estética en tantas acciones personales y en tantos admirables proyectos plásticos como ha llevado a cabo en el Sáhara, en España y en otros lugares. Y siempre, con la solidaridad y el respeto hacia los que sufren.

Todo esto lo plasma Federico Guzmán mediante toda suerte de técnicas y procedimientos, que incluyen la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado, el tejido, la instalación o la performance, con la misma maestría e idéntico resultado de alto nivel estético, a la altura del mejor arte que pueda hacerse hoy en cualquier país del mundo.

Federico Guzmán, que ha viajado por medio mundo, que ha vivido en diferentes países y conoce las propuestas estéticas que puedan deslumbrar en Nueva York o en París, ha sintetizado después todo ese cosmopolitismo en su Sevilla, desde donde el faro de su arte alumbra en todas las direcciones del planeta.

Otra faceta que distingue el proceso creativo de este artista, cuyos talleres abiertos, cursos y másteres despiertan siempre un gran interés, es su dimensión colaborativa y didáctica. En el caso de la exposición del IVAM, esta particularidad suya queda de manifiesto en el monumental mural que ocupa toda la planta superior de la Galería VI, que fue realizado entre Sevilla y Valencia, bajo la idea, diseño y trabajo directo de Federico, con la colaboración de cerca de medio centenar de personas, entre ellos, varios niños.

En resumen, una exposición imprescindible que muchos valencianos, españoles y aficionados y viajeros de otros países están visitando en el prestigioso centro de arte de Valencia y que está mereciendo, como no podía ser menos, la atención y el elogio de los medios, la prensa y la crítica nacionales, en una unanimidad que solo se da ante los grandes. Además de la prensa levantina, los grandes medios de este país, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Periódico, El País, etc., están dando cumplido testimonio del merecido y renovado éxito de Federico Guzmán, del que esperamos grandes logros en el futuro.

Escritos 3: Juan Molina Porras - Profesor para las pruebas de nacionalidad en Sevilla Acoge, doctor en Filología por la Universidad de Sevilla, miembro del Grupo de Investigación I+D Buril que estudia las relaciones entre la literatura y las ilustraciones, ha publicado *Cuentos fantásticos en la España del Realismo* (Cátedra, 2006), *Cuentos españoles de terror y humor* (Akal, 2009) y *Leyendas del siglo XIX* (2013).

Sevilla, 08.07.2017

Por correo electrónico, para la doctoranda.

EL ARTISTA COMO ACTIVISTA

Federico, Guzmán (Sevilla 1964) comenzó a integrarse en la escena artística sevillana de los años ochenta cuando estaba dominada por corrientes pictóricas cercanas a la abstracción y se huía de todo lo que oliera a figuración. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar y muchos jóvenes pintores (Carlos Alcolea, Chema Cobos, Dis Berlin, Guillermo Pérez Villalta, Manolo Quejido o Carlos Franco), siguiendo el camino emprendido por Luis Gordillo, encontraron en la figura y en la utilización de imágenes de la realidad una vía de escape y enfrentamiento contra el subjetivismo y el lirismo triunfantes en la pintura abstracta. En el fondo, esa nueva figuración retomaba muchas ideas que provenían de la corriente conceptual. No podía ser una figuración ingenua y simple sino que hacía preguntas sobre la organización de realidad y sobre cómo se reproduce en el papel, en el lienzo, en la escultura o en las pantallas del cine, de la televisión o el video. Se ha hablado con buen tino de figuración post conceptual. Entre otras razones porque los más afamados conceptuales españoles (Nacho Criado, Alberto Corazón o Antoni Muntadas) coinciden cronológicamente en sus inicios con estos nuevos pintores figurativos.

Sevilla, cuya escena más avanzada había girado alrededor de la Galería Juana De Aizpuru y a la efímera galería M11, a mediados de los años ochenta ve surgir una nueva corriente en torno a la revista *Figura* que comenzó su andadura en 1983. En los ocho números que publicó hizo un repaso a los autores que consideraba más relevantes e impulsó el conocimiento de nuevos nombres. Entre ellos Guillermo Paneque, director de la publicación, Rafael Agredano, Curro González, Pepe Espaliú, Ricardo Cadenas o Gonzalo Puch. Es en ese contexto en el que surge la obra de Federico Guzmán. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hacia finales de la década esa vuelta a la pintura fue desvaneciéndose y volvieron a resurgir con mucha fuerza las actividades ligadas a lo conceptual: las intervenciones, el video, la *performance* y, especialmente, las instalaciones. El cuadro, la escultura, la fotografía o el grabado no eran el objeto artístico fundamental sino solo medios de los que se valía el creador

para transmitir una serie de ideas, para subrayar unos conceptos, sugerir unas emociones,... En síntesis, la práctica artística se concibe como un instrumento de conocimiento y, si fuera posible, también de transformación social.

Una nueva galería sevillana, La Maquina Española, hace una apuesta decidida por los nuevos artistas. Entre ellos, Federico Guzmán, al que, de principio, hay que encuadrar entre los neo conceptuales. Para estos artistas los temas propios del arte nada tienen que ver con los de los pintores figurativos o abstractos anteriores. La tradición es subvertida y el creador reflexiona sobre la explotación laboral, sobre las diferencias de los papeles masculino y femenino, sobre sus diversas funciones sociales, sobre la identidad sexual, sobre las relaciones de dependencia y de explotación a las que es sometido el llamado Tercer Mundo, sobre la destrucción del medio ambiente o sobre el sentido de la propia práctica artística. Enlazando con muchas de las vanguardias históricas, fundamentalmente con el dadaísmo y, en cierto sentido, con el constructivismo y la Bauhaus, el arte ya no se cree un lujo o un bello adorno. Muy al contrario, debe cumplir una función en la sociedad que lo produce. En este sentido, todo el siglo XX es atravesado por una corriente, que emerge de vez en cuando, para cuestionar las prácticas artísticas alejadas de las injusticias y los conflictos sociales. A esto se suma, la apuesta decidida por enlazar diversos campos en las instalaciones que pueden contener, al mismo tiempo, elementos de la danza, del mimo, de la música, del teatro, del cine, de la pintura o de la escultura.

El escollo fundamental que se encontraron estos artistas es que las obras encontraban su lugar en las galerías o en los museos, ambientes poco propicios para los cambios, las revueltas y las revoluciones, aunque estas fueran solo de índole intelectual. Las ansias de llegar a un público amplio eran atenuadas por las salas de exposiciones o de los museos, ambientes muy alejados de un destinatario popular. Los potenciales espectadores a los que podrían estar dirigidas las creaciones no eran los que frecuentemente visitaban esos espacios. Al fin, aunque las obras cuestionaran el mercado, las fotografías de las acciones, las *performances* o las instalaciones se convertían en objetos que debían venderse en él. En los peores casos, muchas de estas actividades resultaron estériles y manieristas.

El desarrollo de la obra de Federico Guzmán ha intentado superar esas barreras abriéndose a nuevos espectadores e implicándolos directamente. Por un lado, no rechaza los medios tradicionales como la pintura o la escultura. Por otro, sus estancias en Colombia o Sahara Occidental buscan la apertura a mujeres y hombres muy alejados del ámbito artístico occidental. En cierto sentido, implica una ruptura con él alejándose del concepto romántico de creación individual y haciendo partícipes a otros miembros de la colectividad. Es así como hay que entender, por ejemplo, *Matitas divinas* (Sevilla, 2001), *El mato del tomato*, (Medellín, 2007) o *Tuiza, las culturas de la jaima* (Madrid, Palacio de Cristal del Retiro (2015), obras de nuestro artista, pero en las que han intervenido jardineros, agrónomos, arquitectos, músicos o artesanos. En la última, las coloristas paredes de la jaima, construidas con *benias* (tela acrílica) y *melfhas* (vestidos de las mujeres saharauis), fueron el hogar no de los nómadas sino de talleres, encuentros o conciertos. Federico Guzmán actúa como un mediador social comprometido con los problemas de nuestro tiempo abriendo las salas de un palacio en un jardín madrileño a gentes frecuentemente poco representadas en los museos.

En los aspectos plásticos, Federico Guzmán recoge enseñanzas de muchas corrientes plásticas. Sus cuadros, dibujos, grabados o esculturas, como se indicaban antes, remiten a los de la Nueva Figuración, pero también se acercan en su forma y colorido a las ilustraciones de las publicaciones populares acercándose al pop. En cualquier caso y en la mayor parte de los casos, no son productos independientes de sus instalaciones o acciones artísticas sino prolongaciones orgánicas de ellas.

Escritos 4: Con el colectivo Zemos 98- De Sevilla para el libro Código fuente: El remezcla editado con motivo de la décima edición del Festival Zemos 98 en Sevilla. ZEMOS98 es un equipo de trabajo que investiga, programa y produce contenidos relacionados con educación, comunicación y creación audiovisual.

Sevilla, 1998.

Por correo para ZEMOS 98.

1 - ¿El trueque es una forma prehistórica del P2P?

Quizás el P2P esté más conectado con la realidad mágica de la donación que con el sistema intemporal del trueque. Al finalizar su Ensayo sobre el don, Marcel Mauss escribe: “Una parte considerable de nuestra vida y de nuestra moral se sitúa siempre en una mezcla de donación, obligación y libertad”. En la misma línea, se alegra de que “todavía quede gente y clases que conservan los modos de otra época”, etc. El agradecimiento de Mauss por la actualidad de la donación es importante e interesante, pero está teñido por la desconfianza evolucionista, que la considera una supervivencia de una Edad Dorada evocada con nostalgia y no un principio activo siempre vivo.

Trabajando en Colombia con el museo de la calle —un proyecto de cambalache y redistribución informal a bordo de un carrito de reciclaje— fue la ocasión para tomar conciencia de que el hecho de donar es una realidad cotidiana, y no sólo en los barrios más arruinados de Bogotá sino en todas nuestras sociedades. En la experiencia del día a día, toda una “economía” de tiempo funciona alrededor de la donación. Decimos “Te doy los buenos días” al igual que devolvemos la amabilidad. De todos los donativos que recibí, éste es quizás el más valioso ya que se trata de una revelación que contiene algo de sagrado, de mágico o de religioso y, por consiguiente, para reembolsar mi deuda debo propagar la buena nueva: el acto de donar existe.

Como explica Serge Latouche en La otra África, el acto de donar “existe incluso en el seno de la sociedad global y cruza de lado a lado la sociedad de mercado [...] Se trata de un fenómeno histórico de reacción social creativa e innovadora frente al fracaso del desarrollo [...] De hecho, el mercado absoluto no existe, ya que el fundamento del intercambio social no puede basarse en la ley de la oferta y la demanda”. Conscientes de este descubrimiento podemos comprender la siguiente afirmación de Guy Nicolas sobre los hausa del Níger: “En cierto modo podemos decir que es el intercambio del negocio el que envuelve el circuito oblativo.”

Es en este espíritu en que podemos entender las redes de intercambio de archivos como “islas libres” en el seno de una sociedad global que intenta monopolizar el espacio del sentido existencial de las personas y mercantilizar hasta el aire que

respiramos. Si hubiera que descubrir el rastro utópico del don en la magia del P2P sería en el de un laboratorio de economía vernácula que vive fuera de las reglas abusivas del imperialismo economista compartiendo conocimientos y bienes culturales dotados gracias a la técnica de una enorme cercanía y accesibilidad.

2 - los artistas copyleft, ¿son los herejes contemporáneos?

Muchos creadores en el campo de la música, la literatura o las artes visuales defendemos la “herejía” de que “compartir es bueno” y que las tecnologías de la información son oportunidades de acceso a la cultura y de creación para todos. Igualmente, una multitud de artistas han adoptado la herramienta del copyleft para garantizar que el receptor de su obra tenga libertad para transformarla y distribuirla. Si entendemos con Duchamp el arte como “un juego entre todos los hombres de todas las épocas” el copyleft es una buena herramienta para dar vida a ese juego en un diálogo permanente. El copyleft representa la energía presente en la exigencia de una cultura libre, igualitaria y participativa frente a una industria cultural basada en el negocio y la exclusión.

Mi interés actual por el copyleft proviene del paradójico intento de estudiar la “propiedad intelectual” como obra de arte. La Isla del copyright (1995), una exposición a bordo de un barco en la Ría de Portugalete presentó las aportaciones libres, colectivas, anónimas y anticopyright de más de un centenar de artistas, escritores, músicos y navegantes que otorgaban su obra al dominio público. Con fotocopadoras a disposición del visitante y una decoración selvática de plantas artificiales, proponíamos un espacio de propagación e intercambio de imágenes, textos y sonidos invitando a todos a manipular la obra expuesta y elaborar algo nuevo a partir de ella, en un proceso de constante reescritura y metamorfosis. Cuestionando los solemnes papeles de “autor” u “original”, el proyecto constituyó una especie de manifiesto por la libre creación que se abre a la realidad de múltiples economías culturales más allá del mercado.

En aquel entonces la noción de copyleft habitaba el ámbito originario del software libre y aún no había contagiado a las artes como lo ha hecho con la exorbitante expansión de internet. La difusa inspiración libertaria del proyecto procedía de la actitud anticopyright de textos anarquistas y situacionistas, del fluxus y el mail art y de la desmitificación del autor romántico de Barthes, Bajtín o Foucault. Diez años después, la experiencia se repitió con Copilandia (2005). A bordo de un barco declarado utopía pirata en el muelle de la Torre del oro, la isla se desplaza con los movimientos tectónicos de la cultura, navegando ahora por el océano ilimitado de internet.

En la actualidad las licencias copyleft han permeado la música, la literatura, las artes visuales y casi cualquier tipo de producción creativa. Estas licencias libres pueden aplicarse de manera completa (“todos los derechos invertidos”) o parcial (“algunos derechos reservados”) y su aplicación en las artes no deja de ser compleja. El copyleft es más difícil de poner en práctica en aquellas artes que se caracterizan por la producción de objetos únicos. Sin embargo, el sistema del arte, en gran parte cimentado en las mitologías del autor romántico y la economía de la escasez, empieza a abrirse a nuevos modos de producción y distribución donde las ideas y trabajos se vuelven más preciados en vez de más vulnerables, como algunos creen. Cuantos más

trabajos e ideas circulan, más valoradas estas ideas y trabajos son. Lo que ves y aprendes se hace parte de tu conocimiento y nadie puede cambiar esto. Tu “propiedad intelectual” se convierte en la propiedad de todos.

3- ¿Cuáles creen que van a ser las Zonas Temporalmente Autónomas en el futuro?

Cuando leí el libro T.A.Z. de Hakim Bey me identifiqué y fasciné profundamente con su espíritu anarquista hippy-punk, su romántica y erótica utopía y su tremendo anti pesimismo. Esta fascinación viene durando muchos años y, con el tiempo, una de las definiciones que más se me ha quedado es cuando Bey explica la TAZ no sólo como un momento histórico sino como “un estado psicoespiritual o incluso una condición existencial”.

El concepto de una zona de autonomía exterior y fuera del control y vigilancia del imperio viene de la época de la guerra fría. El libro de Bey apareció a mediados de los ochenta y la misma noción de la TAZ fue un aporte a la elaboración de una deseada tercera vía, una especie de escape de la dialéctica capitalismo versus estalinismo y una alternativa tanto al capital como a la ideología. Después de la caída del Muro de Berlín y la ascensión del globalismo hegemónico, el concepto de un Afuera o un verdadero espacio de resistencia a la totalidad parece más relevante que nunca.

Como reconoce el propio autor, hay partes del libro que han perdido cierta utilidad, como la dedicada a imaginar el potencial anárquico de internet, ahora convertido según Bey en el “espejo triunfante del capital global”. Aunque no comparto el total desencanto del autor con la red, sí creo que la TAZ existe originalmente en el espacio físico, táctil, corporal e inmediato de la realidad, ya que “no hay sustituto de la vida vivida, la presencia real, la aventura y el riesgo”.

No sé qué forma pueden tomar las TAZs del futuro pero con toda seguridad han de emerger nuevos movimientos basados tanto en la solidaridad como la diferencia, en oposición a la homogeneidad y la separación de la cultura mercantil y la imagen global. Como afirma Bey en el prefacio a la segunda edición del libro, “nadie puede predecir la forma de este movimiento porque en cierto sentido será post-ideológico tanto como postreligioso: espontáneo, experiencial, popular. Sospecho que será apasionadamente Verde y un tanto anti-civilización, con un toque de tecnofobia ludita. Será “pobre” y profundamente espiritual (no religioso sino quizás chamánico). Será “social” y resueltamente anticapitalista. Probablemente emergerá del llamado Cuarto Mundo y de la punta de lanza de la resistencia contra el imperialismo genético y el neocolonialismo multinacional. Adoptará diferentes formas en distintos sitios, evitando grandes confrontaciones, usando nuevas tácticas de resistencia de guerrilla y abriendo nuevos tipos de áreas liberadas de espacio / tiempo.”

-Pregunta a Geert Lovink:

En los tactical media haces una muy buena aproximación a las formas de activismo, resistencia y solidaridad en internet. ¿Crees que los tactical media, pueden ayudar a salvar el abismo que existe entre la esfera de las grandes maniobras abstractas económicas y políticas de multinacionales y gobiernos y el progresivo deterioro de los modos de vida en la esfera particular de lo cotidiano? –

-Pregunta a los preguntantes:

¿Qué pensáis de las críticas de Hakim Bey a las posibilidades de internet cuando dice: “La web se ha convertido en el espejo perfecto del capitalismo global: sin fronteras, triunfalista, evanescente, en bancarrota estética, monocultural, violenta –una fuerza de atomización y aislamiento, por la desaparición del conocimiento, de la sexualidad, ¿de todos los sentidos sutiles?”

Escritos 5: Guillermo Ramírez Torres - Artista y promotor de la revista de arte el Respirador, basada en Sevilla.

Sevilla, julio de 2016,

Entrevista para la revista de arte Respirador nº 5, p.56 a 79.

1 - La mula Taína (2008), cargada de bienes comunes, representa perfecta e irónicamente (como guiño al software de intercambio en red eMule) el momento de completa globalización que actualmente estamos viviendo. ¿Cuál crees que será nuestra relación con el arte en un futuro próximo en el que la interconectividad se asienta como principal forma de divulgación en el ámbito cultural?

La mula Taína es mi querida compañera de viaje e intercambio de archivos y saberes. Taína une lo virtual con lo terrenal transportando documentos digitales y todo tipo de materiales, regalos y mensajes. Con ella planteo algunas alternativas artísticas a favor de la colaboración y lo común basadas en la acción colectiva y la economía del don. Taína nació de la mano de los artesanos Juan Ángel Gómez y Anja Tiedemann y del maestro talabartero Manuel Tirado en Jimena de la Frontera. El proyecto se concibió como una caravana humanitaria para la segunda edición de ARTifariti en el Sáhara Liberado, donde un colectivo de artistas queríamos viajar. Para ello convocamos una subasta de artes en La Fábrica de Sombreros, un centro autogestionado en Sevilla, y colaboraron numerosos amigos de manera solidaria. De esta manera subvencionamos el viaje de parte del colectivo al Sáhara Occidental.

Taína invita a pensar desde los comunes, inspirándose en iniciativas como el software libre, el crowdfunding, las empresas del procomún y otras experiencias exitosas que abren perspectivas para imaginar y generar espacios de creación no mediados por economías exclusivamente mercantiles. Estas iniciativas, siendo mejorables, no consisten sólo en resistir al imperio de la propiedad privada, sino también en crear. Por eso acogimos a Taína en un taller de los encuentros Regreso al futuro del Festival ZEMOS98 en Sevilla.

El título del taller es la conocida ecuación Arte = Capital que Joseph Beuys garabateaba a menudo en sus trabajos. Esta fórmula concibe el arte y la creatividad como la producción de bienes espirituales: riqueza y abundancia que serían la nueva moneda de cambio para la transformación de la sociedad que él visualizó. El paradigma de la abundancia del que habla Beuys, opuesto a la economía de la escasez y la plusvalía, es el que acompaña hoy en día a la democratización del conocimiento y de los bienes culturales dotados de una enorme cercanía y

accesibilidad. El taller se planteaba desde estas nuevas relaciones entre la cultura libre, la inteligencia colectiva y las artes visuales.

El sistema del arte está en gran parte cimentado en las mitologías del autor romántico y del artista altamente individualista, un mito que la industria cultural se empeña en mantener vivo en defensa de su modelo de mercado. Si bien este mito ha sido útil en ciertas épocas, ahora habitamos una naturaleza diferente, donde la democratización de las herramientas y la reproducción digital están cargadas de posibilidades políticas para las masas. La convergencia de tecnologías audiovisuales y la multiplicación de la oferta cultural favorece una situación de cercanía y accesibilidad donde progresivamente se están diluyendo las fronteras entre producción y consumo, original y copia, lectura y escritura e individuo y colectivo.

Cada vez más personas nos estamos comprometiendo con modelos abiertos de cocreación, con una democratización de los saberes, con ampliar el dominio público en el arte, la ciencia y la investigación y construir modelos culturales libres. Hay que entender que la habitabilidad del mundo está conectada a la preservación de algunos bienes como bienes comunes y no simplemente como recursos a disposición del que desarrolle la mejor tecnología para privatizar el genoma, la biodiversidad, la lengua, el patrimonio o el aire que respiramos. Se trata de promover un discurso holístico, más acorde con la naturaleza, y de poner freno a la expansión insaciable de quienes no ven límite en los negocios, que esperan que un descubrimiento solucione los problemas y nos devuelva los campos descontaminados, la biodiversidad destruida, el agua envenenada, el aire mercantilizado y el espacio militarizado.

2 - Copilandia (2005-2006) fue otro proyecto de gran calado en el que incidías en el concepto de la propiedad intelectual y la distribución libre de información y conocimiento. ¿Tienes planteado algún proyecto futuro en el que sigas trabajando con respecto a estos ideales?

Copilandia, del colectivo GRATIS1, fue un barco pirata fondeado frente a la Torre del Oro en el río Guadalquivir. Declarada una isla libre de propiedad intelectual, Copilandia estaba equipada con materiales artísticos, copiadoras, computadores y sistema de sonido, multiplicando y celebrando el libre intercambio del arte y el conocimiento entre personas y comunidades. El proyecto recogió las aportaciones libres, copyleft, colectivas y anónimas de artistas y asociaciones, poetas, músicos, escritores, dj's, hackers, abogados, psiconautas, hechiceros y anarquistas. Quico Rivas comparaba Copilandia con el Mayflower, la nave donde tantos aventureros de sectas raras se embarcaron en el siglo XVI para colonizar el "Nuevo Mundo".

Nada más soltar amarras, nuestras expectativas se desbordaron. La llegada de un barco pirata a la ciudad cargado con obras de cientos de artistas corrió como un reguero de pólvora y una gran cantidad de amigos y curiosos llegaron a Copilandia atraídos por la consigna "copia y libertad" que ondeaba en las banderas. En los innumerables encuentros con la gente, muchas preguntas cuestionaban las contradicciones en las que vivimos: ¿si tú trabajas por amor al arte, de qué vas a vivir? Primero de todo, partimos de que el acto creativo es un acto de amor, y por tanto tiene su recompensa en sí mismo. Al tiempo manifiesto toda mi solidaridad con el precariado

que somos. Pero sólo desde la libertad podemos promover una forma más libre de circulación del propio trabajo, sin renunciar a nuestros derechos como creadores, ni al compromiso por una justa retribución por la obra. Se trata de entender que el valor de la cultura se crea colectivamente, que un dominio público extenso es interdependiente y beneficia tanto a los autores como a toda la sociedad.

En nuestra vida diaria, continuamente participamos de un espectro de economías no siempre regladas por el dinero. Damos los “buenos días”, igual que devolvemos un favor, y nuestra vida gira en torno al intercambio y la donación de los que todos nos beneficiamos. Como explica Serge Latouche, el acto de donar “existe en el seno de la sociedad global y cruza de lado a lado la sociedad de mercado. Se trata de un fenómeno histórico de reacción social creativa e innovadora frente al fracaso del desarrollo. De hecho, el mercado absoluto no existe, ya que el fundamento del Frente a estos ideales, asistimos a una mundialización sin precedentes que quiere arrasar con todo lo que es común. La expansión del copyright, las patentes y las marcas muestra cómo el capital está desplegando una auténtica colonización de la mente, una operación para suplantarlo el espacio del alma y la psique con una interfaz totalmente controlable y con una pesadilla manipuladora producida en masa para su beneficio privado. Vandana Shiva sintetiza esta idea mejor que nadie: “Mientras que las guerras coloniales del pasado se libraban por un territorio geográfico, la colonización actual se basa en las guerras por un territorio intelectual”³. intercambio social no puede basarse en la ley de la oferta y la demanda²”.

En la actualidad el ámbito de la propiedad intelectual se ha expandido a todas las esferas, inundando todos los aspectos de la vida desde internet a la genética, la salud, la educación, la agricultura, la creación artística o la cultura popular y adquiriendo un carácter cada vez más cercano a la política económica de alcance mundial. Con la globalización político-económica (el neoliberalismo) y la globalización tecnológica (internet), la PI alcanza espacios que van de la vida a la muerte: recordemos las patentes estadounidenses de cócteles antivirales para el tratamiento del sida en batalla legal y económica con países emergentes como Brasil o la India que comenzaron a utilizar medicamentos genéricos equivalentes. La presión política de las oficinas de patentes y la industria farmacéutica revela sus criterios necropolíticos: los derechos de la PI deben prevalecer siempre por encima de cualquier coste humano⁴.

En medio de este panorama, como artistas nos preguntamos por las posibilidades reveladoras y emancipadoras y por el poder del arte para llamarnos de vuelta a nuestra fuente. Aspiramos a ir más allá de las imágenes de los medios de masas y la industria del espectáculo, por eso queremos entender cómo funcionan. El crítico y artista canadiense J.F. Martel explica que las imágenes mediáticas se sustentan en el artificio. En su libro⁵ define el artificio como un “arte falso” que busca neutralizar el poder revelador y emancipatorio del arte con un discurso monológico, un espectáculo estético donde todas las emociones, opiniones y conclusiones vienen pre-empacadas y ya digeridas para el público. El artificio, que es esencialmente manipulador, incluye tanto la propaganda como la pornografía, buscando que el perceptor actúe, piense o sienta en una manera prescrita. Esto alimenta un consenso hegemónico que opera contra la imaginación y la creatividad, haciéndonos creer que la irrealdad que habitamos es la única posible.

Sin embargo, este consenso artificial tiene, al otro lado del espejo, una acelerada evolución de conciencia que abre vías convergentes y emancipadoras. Los campos de las artes y los saberes se unen como prácticas de libertad comprometidas con la vida. Son prácticas que se inspiran en las luchas sociales de los últimos treinta o cuarenta años. Me refiero a la emergencia de movimientos sociales campesinos, feministas, indígenas, afrodescendientes, ecologistas, de no-violencia, de derechos humanos, contra los deshaucios, contra el racismo y la homofobia, etc. Apoyado en estas emergencias, el científico social Boaventura de Sousa Santos propone una iniciativa epistemológica basada en la ecología de saberes y en la traducción intercultural⁶. Esta iniciativa reconoce la pluralidad y diversidad de los saberes del mundo, y desde esta perspectiva, la inteligencia colectiva se manifiesta a través de cada uno de nosotros seamos artistas, activistas o ciudadanos. Este es el primer paso para transformar colectivamente el “sueño del planeta”, para convertirlo en un lugar más justo, feliz, compasivo y habitable. Aunque pueda parecer un poco utópico, recordemos que todas las realidades empezaron pareciendo una utopía.

3 - Tuiza, la instalación realizada en 2015 para el Palacio de Cristal materializa una síntesis perfecta del diálogo que puede existir entre la vivencia personal y el compromiso social a través del arte. Háblanos de lo que te ha supuesto esta experiencia a nivel personal. La primera vez que viajé al Sáhara Occidental apenas conocía su historia, había oído hablar de la ex-colonia española, el único pueblo de África que nunca ha obtenido su independencia, y de las indignas circunstancias históricas en las que el gobierno español vendió a los saharauis a Marruecos permitiendo la invasión militar en el año 75. Pero al llegar a los campamentos de refugiados de Tinduf me impactó la dimensión de la tragedia humana y la injusticia que sufre este pueblo, una cultura árabe y musulmana, de tradición nómada, de gente noble y hospitalaria que hablan español. Me conmovió la dignidad con la que los saharauis sobrellevan las insoportables condiciones del exilio en el desierto, la sabiduría de los ancianos, el coraje de las mujeres, las sonrisas de los niños, la paciencia y determinación de todo un pueblo y hasta su incombustible alegría de vivir. Desde el primer día me sentí a gusto entre mis amigos, y no he dejado de volver a los campamentos porque los saharauis se han convertido en mi familia.

Mi trabajo aquí es una ramita de ARTifariti, un árbol colectivo que ha echado raíces profundas. Ideado por Fernando Peraita, el festival nació en Tifariti, en el Sáhara liberado, frente al muro ofensivo marroquí, un campo de minas de más de dos mil ochocientos kilómetros que separa el territorio y a las familias saharauis. Frente a este dibujo de muerte se iniciaron unos encuentros de arte que significaban la unión de artistas del mundo alrededor de los derechos humanos. Por razones logísticas el festival se centró posteriormente en el campamento de refugiados de Bojador, donde dio a luz una iniciativa inspiradora: la Escuela Saharaui de Artes, que es un centro permanente de formación para los jóvenes refugiados y un laboratorio para artistas que se preguntan sobre el arte como vía de transformación.

Junto a los artistas saharauis he redescubierto el poder de lo cotidiano, de la protesta y la esperanza, y del arte como una indispensable herramienta insurgente, colectiva y sanadora de desarrollo psicológico y estético. El trabajo en el Sáhara ha sido un increíble intercambio con personas y un profundo camino de autoconocimiento. He sentido que una sabiduría se ha ido revelando poco a poco adentro. Para transformar

el mundo has de descubrir que eres el mundo, y actuar desde esa veracidad. Cuando esa intuición te transforma, todo lo que te rodea se transforma, y esto se convierte en el trabajo de una vida.

4 - ¿Cuál consideras que es el principal punto de interés del proyecto? Tuiza es eco del grito de todo un pueblo que no deja ser pisoteado. Para el saharauí la poesía, la música o el arte constituyen la supervivencia misma de su identidad. Más aún cuando el ocupante marroquí ha intentado borrar deliberadamente las formas de vida ancestrales, persiguiendo las tradiciones, marginando los saberes, cambiando los nombres de las personas, de las calles, el color de los edificios y extinguiendo la memoria. Los saharauis mantienen la resistencia gracias a su Intifada pacífica. Nos piden que les escuchemos, que no olvidemos su mensaje, que hablemos de su causa, que no dejemos de contar lo que sucede. Nuestras armas son la observación internacional, la denuncia, romper el bloqueo informativo y tomar las herramientas que ofrece el arte. El arte por el Sáhara es un arte libre y puesto al servicio de los que sufren, de los oprimidos, de los olvidados. Es el clamor de un pueblo en lucha no violenta por su dignidad como personas, por su tierra, sus raíces y su libertad.

Un punto de especial interés se basa en el trabajo comunitario dentro de la sociedad saharauí. La tuiza es el término *hasanía* que designa precisamente el trabajo colectivo y la solidaridad entre todas las mujeres. Consiste en reunirse, organizarse y actuar en común, ya sea para reparar una jaima, esquila las ovejas o preparar una boda. Además de afrontar el trabajo duro, el espíritu de la tuiza es esencial para la transmisión de la cultura saharauí y la capacidad de mantener lazos familiares cohesivos, discutir las condiciones sociales y tomar decisiones colectivas sobre la participación política. Esta forma de hacer atraviesa todo el proyecto, desde la colaboración con las artesanas de Bojador que han pintando las *melhaft* (plural de *melhfa*: las tradicionales túnicas femeninas), a la construcción textil de las arquitectas Maripi Rodríguez y Charo Escobar, al trabajo de velería en el puerto de Sevilla, y a la programación de actividades que incluye a artistas, músicos, poetas, antropólogos o activistas. Finalmente, es el público visitante quien se siente contagiado por la tuiza aportando sus propios talentos y experiencias y tomando el acogedor espacio de la jaima para proponer, compartir, para construir.

5 - En diversas ocasiones te has valido de forma metafórica de la figura de la acacia del desierto, el árbol autóctono del territorio en el que actualmente convive el pueblo saharauí. Háblanos un poco de tu interés por esta figura icónica. Siempre me siento feliz en la naturaleza, en medio de plantas, árboles y bosques. Después de recorrer con el arte el camino de las plantas, he aprendido que en todas las culturas existe una tradición de percepción directa de la naturaleza a través de la inteligencia del corazón. A menudo me acerco a árboles y puedo sentir su presencia y su energía, y esto es porque venimos de la misma fuente y estamos tejidos en la misma urdimbre frondosa de la vida. Al viajar al Sáhara y reconocer una *talha* (*Acacia tortilis* subsp. *radianna*), su presencia solitaria en la inmensidad del desierto infunde respeto y confianza. Cuando te refugias bajo su sombra, parece que has llegado a un santuario, con su copa susurrando al viento y sus raíces descansando en lo infinito. Para los beduínos, la *talha* es fuente de vida, su fruto (*jarub*), flor (*inich*) y hojas, alimento y medicina, su resina (*elk*) se mezcla para espumar el té y hasta sus púas (*agargar*) son palillos de dientes. Un poeta me contaba que quien sabe hablar con ellas, quien sabe

escucharlas, aprende la verdad, y entonces sólo desea ser lo que uno es, sólo felicidad.

La talha de la cultura fue una pintura mural para el Ministerio de Cultura de la República Saharaui en el campamento de refugiados de Rabuni. Realizada en colaboración con las alumnas de la Escuela Saharaui de Artes y artistas como Walad Mohamed, Larbi Lehibib, Mohamed Boicha y Salek Brahim. El mural presenta una escena de la vida beduína, con una familia saharauí habitando la jaima, a la sombra de la acacia, rodeados de los elementos de la cultura tradicional. Las frutas culturales de la talha son elementos de la identidad saharauí, una cultura que es resistencia y comunidad frente a todos los embates del opresor marroquí.

6 - Tras su clausura, Tuiza se ha 'trasladado' al Museo de San Telmo de San Sebastián. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cuáles han sido los principales problemas con los que te has encontrado a la hora de plantear el proyecto instalativo en un espacio expositivo totalmente distinto del que en principio fue originado? La jaima habitó cuatro meses el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, sirviendo como lugar de encuentro para el conocimiento y abriendo la cuestión saharauí a un diálogo global en torno a los derechos humanos y la descolonialidad. El Reina Sofía planteó una amplia programación que incluía música, poesía, cine y cuentacuentos. Además hubo conferencias que incluyeron a sociólogos, arabistas, académicas, feministas, geógrafos y artistas, todo alrededor de la ceremonia saharauí del té. Lo que no esperábamos fue la cantidad de propuestas organizadas voluntariamente por la gente como charlas activistas, encuentros de inmigrantes, rituales poéticos, talleres de henna, de danza, clases de yoga, canalizaciones y una multitudinaria meditación budista por la paz. En conjunto ha sido una experiencia mágica de intercambio y comunión.

La jaima se ha plantado posteriormente en el San Telmo Museoa de Donostia, como epicentro del proyecto Hondar Artean/Entre Arenas de la Capitalidad Cultural Europea. Charo y Maripi han rediseñado la arquitectura textil y, fiel a su espíritu nómada, se ha adaptado para habitar un nuevo entorno. En San Sebastián la jaima ha acogido actividades específicas que reflejan la enorme tradición de solidaridad y el mutuo cariño entre el Sáhara y Euskal Herría. Las actividades han incluido talleres de poesía en arena, veladas culturales, conciertos, teatro y conversatorios. Con La Embarcada Artivista del Museo de la Paz de Gernika hemos hecho poesía y performance en la calle, y el programa Entre Arenas ha desarrollado unas residencias artísticas en las que han colaborado artistas vascos y saharauís en un auténtico viaje intercultural.

En los diferentes encuentros hemos compartido la esencia de la jaima que es refugio, lugar de bienvenida y rincón donde encontrarse, charlar y aprender. Hemos recordado las primeras jaimas levantadas en el desierto por las mujeres saharauís durante la huida del territorio tras la invasión marroquí. Para dar sombra a su familia, las mujeres ataron sus vestidos a las ramas de los árboles. Se pueden considerar las primeras jaimas levantadas en tierra ajena, por las mujeres que luego levantaron los campamentos en Argelia. También hemos explicado el trabajo con las artistas que han teñido las melhaft en el Taller Anna Lindh de Bojador. Ellas han elegido los motivos que decoran las telas de la jaima: elementos tradicionales y cotidianos que significan la vida beduína, la paz, la belleza y la hospitalidad.

7- Una de tus principales influencias no solo en tu práctica artística, sino en tu modo de vida es la filosofía taoísta. ¿Cómo y en qué momento llega este tipo de pensamiento a tu vida? ¿Hasta qué punto supuso un revulsivo en tu forma de entender la práctica artística?

Cuando empecé mi trabajo con las plantas sentía la sensación de que no estamos aparte de la naturaleza y la miramos desde fuera, sino que somos parte integral de ella. En lugar de dominarla, los seres humanos encajamos perfectamente en ella y nos sentimos a gusto. Esto lo transmite estéticamente la antigua pintura china de paisaje que plasma no solo la realidad, sino su espíritu y esencia libre como ser del universo. El taoísmo ve al mundo natural en su totalidad como el funcionamiento del tao, un proceso que desborda la comprensión intelectual y se aproxima a su experiencia a través del cultivo de la calma interior, la respiración consciente, la sexualidad consciente y la contemplación silenciosa de la naturaleza. Los taoístas perciben la práctica del wu wei, la capacidad de no forzar ni atar, y reconocen que la naturaleza humana (como todo en la naturaleza) es tzu jan, o “de sí misma”, sin ningún intento de controlarla, manipularla o juzgarla.

Cuando explicamos lo que son las cosas, siempre las comparamos con algo diferente, y cuando intentamos hablar del universo en su totalidad nos damos cuenta que en realidad no hay palabras para describirlo. Eso ¿es un qué? Por eso lo representamos con un gran círculo. Pero para poder pensar sobre la vida, debemos hacer comparaciones: por eso lo dividimos en dos y el círculo se convierte en el símbolo del yang y el yin, lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, lo positivo y lo negativo, lo rápido y lo lento, lo expansivo y lo contractivo, lo luminoso y lo oscuro. El arte es así, por una parte yang: rápido, luminoso, activo, penetrante y en continua transformación. Pero para mí es también muy importante su aspecto yin, ya que necesito tiempo para recoger, absorber y encontrar el equilibrio. Por eso la colaboración, los talleres e intervenciones públicas son procesos complementarios de mi trabajo en el estudio: una labor interior, visionaria, que me permite estar solo, en silencio, pintando y recargando las pilas. Hay un punto en que uno no sabe si el tao es arte, si el arte es tao, o si todo es felicidad.

8- En múltiples de tus obras se ve una búsqueda de generar lugares de encuentro y de confluencia, como si de un nodo se tratara. Este carácter propiciatorio de experiencias está muy presente en los proyectos en los que estás embarcado actualmente. ¿Qué te lleva a trabajar sobre este planteamiento que se opone a una época de máxima individualidad? Todo arte tiene una dimensión social de participación. Más allá de que una obra o instalación enfatice la activación del espectador individual, el arte existe como un proceso inseparable de la vida. Al mismo tiempo, las formas sociales son modos de hacer creativos en la vida cotidiana. No hay que presuponer que hay una distinción entre artistas y espectadores, o entre agentes pasivos y activos. Jacques Rancière explica que el espectador no tiene por qué ser pasivo y haya que activarlo. Sino que esta situación es lo normal. Aprendemos y enseñamos, actuamos y sabemos como espectadores enlazando lo que conocemos con lo que vemos, escuchamos, hacemos y soñamos. No hay lenguaje ni punto de partida privilegiados. Todos somos igualmente capaces de apropiarnos de cualquier medio y de producir nuestras propias traducciones en modos en que ni los autores mismos llegarían a imaginar.

Alex Carrascosa me explicaba los dos significados que la palabra arte tiene en euskera: “práctica o procedimiento y lenguaje o expresión artísticas” e “intermedio” para proponer un arte mediador o intermediario. Discutíamos del encuentro como forma de arte, de la fragmentación y la integración, de un tiempo y un espacio en que los cuerpos entran en contacto. Los espacios públicos contemporáneos son espacios de tránsito, no de encuentro. Los presuntos lugares de reunión (culturales, lúdicos, de creación artística, de esparcimiento), son espacios reglados, que promueven las dinámicas creadas por el neoliberalismo: jerarquía, comercio, individualismo, control. Es decir, donde es imposible el contacto. La comunidad requiere de espacios liberados de los criterios de utilidad y de cálculo, del productivismo, es decir, de espacios inoperantes en donde sea posible poder ser.

Entendemos como lo hace Jean-Luc Nancy en su libro *Ser singular plural*, que el ser solo tiene sentido en relación con el otro, es decir que el sentido del ser está en el “nosotros”. “Unos con otros: ni “unos” ni “otros” son los primeros, sino solamente el “con” por el que hay “unos” y “otros”. El “con” es una determinación fundamental del ser. La existencia es esencialmente co-existencia. No solamente co-existencia de “nosotros” (los hombres), sino de todos los entes (hace falta todo para hacer un “mundo”)⁷.

9 - La oralidad es entendida como una forma marginal de transmisión de conocimiento en la actualidad, sin embargo, hay corrientes en las que se privilegia este formato por su capacidad evocadora y creativa, que implica una reelaboración en cada relato, ¿dónde has encontrado inspiración para este modelo de comunicación artística?

El encuentro con la memoria oral saharauí, de la mano de poetas, poetisas y antropólogos, ha sido determinante en comprender el poder del arte para mover a la acción. Se dice que, durante la guerra, un solo poema movió a setenta familias saharauíes a las filas del Frente Polisario en una noche. La poesía saharauí es sistema de comunicación y forma polivalente de arte que trata del amor, la vida beduína, la geografía, la liberación anticolonial, la resistencia, la revolución, la guerra, el éxodo, el exilio, la diáspora y las aspiraciones de paz. Las voces de los poetas son a menudo omitidas por circunstancias geopolíticas o simplemente por ignorancia. El que tiene la fortuna de escuchar versos de Badi, Beibuh, Zahra Hasnaui, Bahia Awah, Sukeina Aali-Taleb, Ali Salem Iselmu o Fatma Galia, ya no vuelve a ver su propio paisaje de la misma manera. Los antropólogos Juan Carlos Gimeno y Luís Martín Pozuelo se preguntan en un artículo sobre la oralidad del Sáhara Occidental “¿A quién pertenece la lengua que hablamos? El español nació con vocación imperial y de estado: la gramática española de Nebrija, fechada en 1492, fue la base para la construcción de la lengua del imperio. Desplazó el latín como el idioma del Estado imperial, menospreció los lenguajes locales en España y en América, y expulsó la lengua de los judíos y el árabe de la península ibérica. Qué pobre hubiera sido el español, reducido a ser un instrumento del imperio, si no hubiera sido reelaborado desde las sombras proyectadas en la experiencia y vida de la gente por la misma acción imperial tanto en la España profunda de Cervantes y Quevedo como en la América latina colonial del Inca Garcilaso, Guman Pouma o Martí”⁸.

La palabra que se alza desde abajo no se conforma con hablar sino que precisa de la acción. No es otra cosa lo que quiso decir José Martí, contra el colonialismo español y

contra la amenaza del imperialismo norteamericano: “hacer es la mejor manera de decir”. Ah!, y la poesía ¿donde está aquí?, preguntaréis. “¿Sabéis lo que dijo un preso de la Cárcel Negra? confesó a los antropólogos de la UAM el poeta Bachir Ali en su jaima en Smara, cuando le preguntaron si su poesía se recitaba en las zonas ocupadas: que un verso vale más que veinte consignas políticas”.

10 - En otras entrevistas te posicionas ligeramente enfrentado a la postura del ‘artista en residencia’ en favor de la del ‘artista en resistencia’, ¿puedes explicarnos en qué consiste esta postura? Como ciudadanos, los artistas hemos imaginado a través de nuestras representaciones la transformación social, sacando partido de espacios públicos, inventando nuevos objetos, plantando huertos, poniendo a flote proyectos conceptuales, esbozando utopías y llamando la atención sobre las cosas que deben cambiar. Los artistas hemos visualizado un paisaje de sostenibilidad y vida en común. Sin embargo trabajamos de forma entrecortada, funcionando a través de financiación institucional o no, de manera comercial, dando clases o talleres o por un impulso interior, con y sin recursos materiales. Imaginamos, realizamos y entregamos a la comunidad, y luego seguimos adelante. Nuestra práctica social es casi siempre a corto plazo. Normalmente no dirigimos organizaciones comunitarias; no construimos talleres permanentes, proponemos conceptos, pero por lo general no estamos sujetos a las consecuencias de nuestras propias propuestas.

Mientras trabajamos en constante cambio de entornos, formas y medios emergentes, nuestra función social sigue siendo prácticamente la misma. Y mientras prevalezcan estas condiciones, el campo artístico seguirá siendo como un parque infantil, un huerto anual donde criamos cultivos que mueren en otoño y rebrotan en primavera. La construcción de una permacultura del arte es un experimento emocionante y profundamente necesario, pero para que funcione sería necesario que redefinamos lo que hacemos como artistas. Tendríamos que ir más allá de una mentalidad demostrativa y de un solo modo de producción, y construir una presencia más permanente orientada a ofrecer bienes y servicios, tangibles e intangibles, que la sociedad no proporciona actualmente.

Puede que tengamos que pasar del paradigma del “artista en residencia” al del “artista en resistencia”, porque trabajar en el lugar, la longevidad y la responsabilidad son los mayores facilitadores de comunidad. Me imagino que la creación de bienes comunes puede ser un espacio donde la práctica artística puede encontrar un nuevo significado, ya que aborda los dilemas sociales profundos y sin resolver. No la cosecha de un solo año, sino un cultivo dando fruto permanente.

11 - Los que te conocemos sabemos de tu carácter amable y tu tremenda implicación en las cuestiones sociales, podríamos decir que eres un artista del terreno y no de estudio. ¿Es posible que sea el nuevo rol que deba adquirir el artista?

Hay tantos roles como artistas, y como artistas somos libres para tomar cualquier rol. Desde la práctica social post-estudio a pintar flores. Eso sí, teniendo claro que aunque estamos haciendo un rol, no somos ese rol. Esto es interesante porque se refiere directamente a la sabiduría en la acción artística. El conocer desde la visión amplia e iluminada de la sabiduría es una invitación a hacer arte desde este fundamento vital. Muchos artistas intuimos que el arte es una práctica donde el conocimiento es

indisociable de la experiencia cotidiana y que la transforma de raíz: un camino de liberación interior.

En nuestra sociedad nos han enseñado que es necesario reaccionar, tomar acción inmediata y casi automática frente a los sucesos de la vida. En las investigaciones de Consuelo Martín sobre la Bhagavad Gita y la conducta auténtica se explica cómo “la verdadera sabiduría para actuar nace de la contemplación, esto es, del darse cuenta de que la conducta auténtica es aquella movida por la Inteligencia en donde se cumplen los versos de Angelus Silesius: La rosa es sin porqué, florece porque florece. Surge así la acción sin motivo, la actuación libre de apetencia de fruto, que lo es, siempre, de tiempo. Vivir la acción libre y creativa se convierte así en vivir fuera del tiempo 9” .

Martín rememora el diálogo en el campo de batalla donde Krishna le dice a Arjuna que la victoria y la derrota son la misma cosa. En el libro explica: “Lo importante no es lo que se hace sino el porqué se hace y este porqué deriva del desde dónde se actúa. Ahí comienza la revelación de la sabiduría en la conducta. Lo importante no es la acción que aparece externamente sino el lugar en la conciencia desde el que se actúa. Al ver la Verdad se profundiza en la conciencia, Krishna, desde el principio del diálogo, saca a Arjuna de su persona, de su actitud egocentrada, para remitirle a un lugar más profundo, más verdadero de su conciencia.” La Bhagavad Gita explica de manera elocuente que: “Aquel que abandona todo apego y actúa dedicando a lo Absoluto sus obras no queda afectado por el mal, lo mismo que a la hoja de loto no le afecta el agua”. (B.G.V, 10)

12 - Has sido docente en Colombia y trabajas de manera didáctica con jóvenes de los lugares donde realizas tus obras, ¿en qué se basa la metodología que aplicas con ellos? ¿Es una parte determinante dentro de tu producción? A finales de los noventa me encontré como docente en Bogotá en una clase que sacaba la práctica del aula universitaria al entorno de la calle. Yo venía de trabajar en proyectos de arte público como la cápsula de tiempo o Copiacabana, donde habíamos hecho talleres en universidades y colegios. Si Joseph Beuys afirmaba que su mayor obra de arte fue la enseñanza, la mía podría ser el aprendizaje. En la calles de Bogotá cada día era una aventura. Todos éramos al tiempo estudiantes-profesores y aprendíamos unos de otros. La experiencia de sumergirnos en un mundo del revés nos lleva a cuestionar lo que nos habían enseñado sobre la institución del arte y los artistas y su papel en el mundo real; sobre el mercado, las rutinas y el prestigio. Empezamos a comprender que el verdadero aprendizaje consiste en desaprender todo aquello con lo que hemos sido programados, a darnos cuenta de lo que nos han enseñado en nuestras escuelas y universidades ya no nos sirve, que no sabemos nada, y que tenemos que desaprender para empezar a aprender.

Así, el primer ejercicio fue el de juego en el espacio público. Imagínate que nos sentábamos a jugar al parchís en la calle y otros espacios urbanos transitados. En esa época se respiraba en la calle inseguridad y desconfianza. La gente nos ignoraba, nos miraba con cara rara, algunos nos insultaban, a veces nuestro juego provocaba la intervención de la policía o la vigilancia privada. Es interesante ver cómo un ejercicio inofensivo suscita una reacción desproporcionada, revelando el control de la calle y la

estratificación social y económica de un espacio público que se define solo en relación a la reglamentación de un espacio privado y excluyente.

El curso coincidía con el inicio de los planes de reordenación urbana del centro de Bogotá. La operación más importante afectaba a El Cartucho, un barrio de origen burgués que fue ocupado por los pobres durante el Bogotazo, la insurrección popular del año 48. Una ciudad aparte, invadida por las bodegas de reciclaje y la economía informal, era territorio del siniestro monopolio de los cárteles de la droga. Al mismo tiempo, El Cartucho significaba una zona de tolerancia construida por oposición a la otra ciudad y ofrecía protección y solidaridad a los que allí llegaban: ñeros, gaminos, drogadictos, recicladores, mendigos, trabajadores sexuales, personas en situación de extrema pobreza y familias de la calle.

A toda mecha fue nuestra primera actividad organizada en el barrio; un salón de belleza para los habitantes de El Cartucho. A partir de una propuesta de Carolina Caycedo, el colectivo aprendió nociones de peluquería y estilismo, y trabajó en la Unidad de Asistencia Sanitaria al Indigente de El Cartucho, ofreciendo aseo, cortes de pelo y conversación a todo el que se atreviera a pasar por nuestras manos. Durante varias semanas se dieron intensos encuentros con todo tipo de personas y compartíamos historias de vida en un ambiente de amistad y confianza. Redescubrimos la enorme sensibilidad y dignidad del ser humano capaz de tirar para adelante en las circunstancias más difíciles y de crear belleza. Encontrándonos allí todas las semanas llegamos a forjar amistad con muchas personas.

Al terminar el semestre, los vecinos nos pidieron que siguiéramos trabajando en el barrio. Entonces se nos ocurrió traer cosas de casa y celebrar una actividad de cambalache. Aportamos ropa, juguetes y libros que ya no usábamos pero que todavía podían ser útiles a los demás y los cambiamos por cualquier cosa que nos quisieran dar, tratando cada donación con igual valor y respeto. Fue así como se fundó el colectivo Cambalache¹¹ y como nació el museo de la calle, un proceso de intercambio y redistribución informal a bordo del Veloz, un carro de balineras que se convirtió en sede permanente de nuestro museo itinerante. Este vehículo nos ha permitido atravesar diagonalmente realidades fuertemente estratificadas usando el juego y el regalo como tácticas de desterritorialización. Desde entonces el museo ha rodado por las calles de Bogotá, Ljubljana, Sevilla, Barcelona, San Juan de Puerto Rico, París, Berna, Alcorcón, Estambul y Coslada.

En 2002 el colectivo Local Cultura se une a Cambalache en la Bienal de arte joven de Torino y Alonso Gil y Miguel Benlloch se incorporan al equipo. La metodología del intercambio se diversifica en relación a las personas y colectivos que vamos encontrando. La cuestión es “qué tienes tú que ofrecer y qué te puede interesar de lo que yo tengo”. Así colaboramos con los pacientes del hospital mental de Torino, los okupas del centro social o los inmigrantes en la Piazza de la República. A partir de una pasión compartida por la música, empiezan las acciones de sonido callejeras que se desarrollan en Londres, Fortaleza, Kassel y Stuttgart. El intercambio de regalos toma la forma material de canciones aportadas por la gente que encontramos en la calle. En estos encuentros festivos el hip hop sobresale espontáneamente como lenguaje urbano compartido que lanza su mensaje desde abajo.

De todas estas prácticas donde se han entrelazado obras y vidas, labor colectiva e individual, han brotado propuestas que aun de naturaleza individual están cobijadas por sinergias o trabajo pluricelular. Rutas nómadas y flujos que generan infiltraciones y nuevas bifurcaciones como modos de producir arte. Como explica Mar Villaespesa: las investigaciones abordadas, aunque diversas, tienen ciertas constantes: el reconocimiento de que los saberes situados se basan en procesos de diálogo, confrontación, intercambio y aprendizaje mutuo; la discusión del conocimiento eurocentrista y colonial; el cuestionamiento de la institución arte y la reclamación para el objeto artístico de un valor de uso más que un valor de cambio; la condición de herramienta para el desarrollo de bienes comunes y la activación del juego y lo lúdico, de los elementos no racionales, del humor y la alegría de vivir; 11 De todo esto me quedo con una actitud de relación directa con la propia creatividad que tiene que ver con la entrega del ego político del artista en un acto mágico de donación. Para Zaratrusta, hijo del fuego zoroástrico, sin duda el sol da sin recibir. “Bendice la copa que quiere desbordarse... Esta copa quiere estar vacía otra vez”12.

Escritos 6: Juan Antonio Álvarez Reyes - Fue director de El Periódico del Arte, comisario de la Sala Montcada de la Fundación La Caixa y director del Centro Párraga (Murcia). Nombrado en Febrero de 2010 director del CAAC - Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Actualmente es también asesor de Iniciarte, un proyecto de la Consejería de Cultura, y crítico de arte de varias publicaciones.

Sala Alcalá 31, octubre 2007.

Escritos para el catálogo de la exposición “Los géneros, los límites del crecimiento”.

Preguntas:

1- Según Ulrich Beck, “las economías dogmáticas de libre mercado impuestas durante los años ochenta han exacerbado los riesgos y problemas ambientales”. Precisamente tu obra parte expresamente de un acuerdo de libre mercado entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cómo crees que afectará al tejido social que vive de la producción agrícola colombiana? ¿Cómo entiendes que puede ser abordado este tema desde la experiencia del arte?

En estos días el Congreso de Colombia está discutiendo el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. El acuerdo, que es vasto y complejo, abarca acuerdos en sectores que van desde la industria, la agricultura y la salud pública a las telecomunicaciones o la propiedad intelectual. El TLC trata de reglamentar el comercio entre los dos países en base a los planteamientos neoliberales del “libre mercado”.

Diferentes gremios, sindicatos y ciudadanos comunes han expresado su rechazo al TLC al considerarlo perjudicial para la economía colombiana, considerando que propone una distribución desigual de las ventajas, por el fracaso de tratados similares y por la falta de una consulta popular en un tema tan importante. El gobierno de Álvaro Uribe ha promovido estos acuerdos de los que depende el futuro de la nación y sobre los que hay grandes divergencias de espaldas a la gente.

Si el TLC entra en vigor habrá unos cambios estructurales muy grandes, afectando a sectores como el agrícola, al allanar el camino para la entrada la agroindustria norteamericana en perjuicio del pequeño agro local. Sectores como el arroz, el trigo, el maíz, el azúcar, la avicultura, la ganadería vacuna y la porcicultura van a resultar afectados no porque desaparezcan, sino porque ahora van a ganar menos, trabajar más y competir más con los productos del campo fuertemente subsidiados por EE.UU.

Los defensores del libre comercio consideran que éste trae beneficios a los países menos desarrollados, pues al aumentar las importaciones se obliga a las empresas nacionales a ajustar los precios y a aumentar su productividad. Sin embargo la doctrina neoliberal falla en ciertos casos. El “libre comercio” es “perfecto”, pero sólo a condición de proteger a los agricultores estadounidenses con aranceles elevados o subvenciones. Las normas y los reglamentos del gobierno sólo sirven cuando están diseñados a medida para proteger los intereses de las empresas.

En realidad lo que está ocurriendo en la actualidad es que una gran parte del comercio internacional ni siquiera tiene que ver con el comercio. Las megaempresas se han hecho tan grandes que el intercambio internacional se ha vuelto simplemente un intercambio dentro de la misma empresa, aún por encima de las fronteras de los países. Todos sabemos que una corporación no actúa internamente según los principios de mercado. Por ejemplo, dentro de General Motors no hay un sistema de mercado. La organización está centralizada, tiene una planificación estratégica, etcétera. Pues bien, este tipo de organización representa una buena parte de la economía internacional, quizás la mitad.

En la actualidad el sistema comercial mundial es más bien “mercantilismo empresarial”. Las empresas gigantes y las megainstituciones financieras son ahora los actores que fijan las reglas que gobiernan a todos, en especial porque también suelen controlar los medios de comunicación. Y buscan cada vez mayor poder para hacer que las políticas nacionales e internacionales se adapten a sus intereses.

Esto afecta a todos en la medida en que la máquina neoliberal está llevando a una dominación completa del capital en la sociedad, que afecta la educación, instituciones científicas, discursos, derechos, etc. Creo que estas inquietudes de la esfera general no pueden separarse de las inquietudes particulares, la política está introducida en la vida cotidiana y es a escala individual donde hay que comprometerse. Abordar esto desde el arte para mí significa buscar las conexiones entre la esfera general de lo social y político y la esfera particular de lo personal y subjetivo, abogando por lo sectorial, lo local, lo parcial, lo minoritario para que lo pequeño y lo cotidiano no quede sepultado bajo la política en mayúsculas y las razones del mercado.

2- El pasado año hiciste una performance en Cali titulada Violento mercado. La pieza que has realizado para Los límites del crecimiento está basada en ella. Me gustaría que explicaras la manera que tienes de trabajar en sucesivas etapas y cómo interrelacionas los diferentes modos de enfrentarte a un mismo tema, a la vez que vas pasando por diferentes medios. Por ejemplo, al “esculturizar” la performance e introducirla en otro contexto social y político, ¿qué efectos produce y qué cambios operan?

En la performance Violento mercado la alusión al TLC no era explícita, sino que era algo que se entendía a partir del conflicto de dos elementos alegóricos: la fruta y la máquina, porque la discusión estaba en el aire, en las noticias, en la prensa y en la calle.

Para la acción se colocó una gran cantidad de frutas y hortalizas formando un círculo en el suelo como si fuera una especie de ofrenda. Entonces entró en escena el segundo elemento, una estruendosa aplanadora que amenazaba aplastar los frutos de la tierra. La situación recordaba a un potlatch, la ceremonia indígena norteamericana de donación donde los regalos pueden llegar a ser destruidos como exhibición de poder y estatus social.

Utilizar un elemento tan fuerte como el de la máquina suponía intensificar la situación hasta un punto en que no podías permanecer indiferente. En un momento dado, todo el mundo empezó a jalar a la máquina mientras empezaba a recoger la fruta del suelo, quitándola del camino para salvarla al tiempo que llenaban las mochilas. El público se rebeló contra el aplastamiento de la comida, porque le parecía un acto muy duro el echo de destruirla. Digamos que la opción de la gente, la reacción de abrir ese camino, también significó abrir un espacio mental donde entra en juego lo anárquico y lo comunal. Creo que cuando el arte funciona se convierte en una experiencia pedagógica, no porque nos instruya sobre una realidad social y cultural determinada, sino por permitirnos a cada uno sacar nuestras propias conclusiones a partir de una situación colectiva de aprendizaje.

En el caso de la escultura La Bella Embalada que he realizado para Los límites del crecimiento, para mí se conecta con diferentes proyectos anteriores. No se trata de convertir el performance en una escultura. Mi proceso más bien es trabajar con ideas que van madurando en el tiempo y a las que puedo volver para reformularlas como en un laboratorio a través de diferentes medios y combinaciones. El motivo de la apisonadora lo he plasmado en dibujos desde que hicimos el proyecto Copilandia con el colectivo Gratis. En esos dibujos retrato el infame icono contemporáneo de la máquina que aplasta productos piratas. Me llaman la atención las contradicciones de la propiedad intelectual, como en el caso de esas performances contra el pirateo y la falsificación, donde paradójicamente se destruye la cultura con intención de “protegerla”.

Esta dialéctica de creación y destrucción, incluso de sacrificio, es interesante. Es algo conectado con rituales como el potlatch al que me refería antes, el acto de redistribución de riqueza en una ceremonia de donación comunal. Para las culturas indígenas que lo practican, el intercambio del potlatch tiene un significado político, económico y social. A mi me interesa el sentido no utilitario de este tipo de acciones que podrían relacionarse con lo lúdico. Desde siempre me ha interesado el juego de mi trabajo. Mi idea es un poco convertir esa apisonadora enterrada en fruta en un juguete y un vehículo de intercambio.

Johan Huizinga ha investigado en su libro Homo Ludens como el juego es un elemento importante de la cultura y la sociedad. En su obra sugiere que el juego es una condición previa y necesaria para la generación de cultura. El historiador traza una

conexión entre juego y aprendizaje que luego han desarrollado otros. “Que mi juego sea mi aprendizaje y mi aprendizaje sea mi juego” es toda una declaración de intenciones con la que me identifico plenamente.

3-Para Beck, “en la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos”. Con la globalización económica se toma conciencia de la “irresponsabilidad generalizada” y de que los riesgos ecológicos son también globales. Precisamente, dos de tus preocupaciones como artista han abarcado esos asuntos: la intervención humana en el medio natural y las interrelaciones bioculturales fruto del colonialismo. ¿Cuáles son las herramientas ideológicas, teóricas y artísticas de las que te vales?

Mi herramienta en este caso es la alegoría de la fruta y la máquina, una dialéctica que permite profundizar en el conflicto entre ecología y economía, en sus incompatibilidades lógicas y conceptuales y también en las propuestas que se están formulando para buscar nuevos caminos basados en la conciencia de que el planeta es irremediablemente finito.

Numerosos ecologistas han señalado la etimología común que relaciona a economía y ecología. El prefijo eco, proviene de la raíz griega oikos, que significa casa, patrimonio o dominio. La eco-nomos es la norma para administrar el dominio. El eco-logos es el principio subyacente, el espíritu, la razón de todo. Los seres humanos, los animales, las plantas; la tierra y el agua que los rodea, sus interacciones, forman todos parte de la misma realidad física, del mismo dominio.

Dada la raíz griega, cabría pensar que se consideraría que el Logos es el mayor de los dos y estaría por encima del Nomos. Normalmente el espíritu y el principio subyacente deben ser superiores y definir las normas y reglamentos, de forma que la eco-Logos sería la fuerza que guía la economía.

Pero no ocurre así con la economía capitalista globalizada, que impone las normas a la sociedad. Las fuerzas del mercado conforman la mayor parte de nuestras relaciones tanto entre nosotros como con el mundo natural. La eco-nomos, la economía globalizada, el mercado, se niega a ir detrás del Logos ni de ninguna otra cosa. El Nomos reivindica la autoridad planetaria.

Enfrentar el callejón sin salida ecológica y social del crecimiento ilimitado en que nos encontramos exige un replanteamiento radical de nuestra visión del proceso económico. El nuevo paradigma de la bioeconomía ha surgido como consecuencia de la alerta ecológica. No se trata de una rama particular de la economía, es toda la economía la que debe inscribirse al servicio de lo humano y lo viviente.

Su finalidad es integrar el metabolismo global de la humanidad en el entorno limitado de la biosfera del planeta Tierra, “naturaleza” surgida tras muchos miles de años de coevolución de la vida y de la Tierra de la que la especie humana es momentáneamente heredera. El concepto de “desarrollo sostenible” ha respondido inicialmente a la esperanza de nuestro mundo de un desarrollo exponencial de productos y servicios sin perder la buena conciencia. Desde la perspectiva

bioeconómica el crecimiento económico y demográfico mundial no solamente debe ser estabilizado, sino invertido. El objetivo es el decrecimiento si la humanidad desea salvaguardar sosteniblemente la habitabilidad de la biosfera.

Escritos 7: Josina Suárez - Es periodista del El País Digital. Con motivo de la exposición *La canción del tomaco*: crónicas de viaje de una planta espiritual, comisariada por Michel Hubert. Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), febrero 2013, Sevilla.

Sevilla, 25 MAR 2013 - 00:43

CET Publicación: El País Digital sobre la exposición: “La canción del tomaco”.

Proyecto “Tomaco”

El tomaco, fruto mezcla de tabaco y tomate, salido de un capítulo de Los Simpsons, ocupa el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo MEIAC

Federico Guzmán (Sevilla, 1964) fue uno de los artistas más jóvenes de la llamada Nueva Figuración Sevillana en los años ochenta. Una estancia en Colombia, entre 1997 y 2000, le concienció de la importancia de la naturaleza y desde entonces la idea de que el arte debe ser una herramienta para cambiar la sociedad no paró de crecer y de desarrollarse.

Así se presenta Guzmán: “Soy natural de Sevilla. Me desempeño como artista visual entre lo analítico, lo poético y lo fantástico. Tengo una obra diversa que se escapa voluntariamente de las clasificaciones evidentes. Conjugando el trabajo individual con el colectivo, actúo en territorios como la cultura libre, los derechos humanos y la ecología, buscando suscitar conciencia y responsabilidad social. Concibo mi arte como una forma de servir al mundo y como una vía ilimitada de conocimiento y realización”.

En el año 2005 mientras comía en un bar acompañado desde la televisión por Los Simpsons tuvo una especie de revelación “A mí no me gustan Los Simpsons ni tampoco tengo tele en mi casa. Sin embargo ese capítulo me impactó. En la fábula Homer se hace agricultor y vierte en la tierra mineral radiactivo. De manera accidental descubre el tomaco, un híbrido mutante de tomate y tabaco. Todo el que lo prueba se vuelve peligrosamente adicto. El tomaco es una droga poderosa. Justo cuando Homer está a punto de ganar cien millones de dólares con la venta del tomaco, unos aterradores animales adictos destruyen sus planes.

Luego me enteré que Rob Baur, un agricultor y fan de los Simpsons de Oregon, probó a injertar tomate con tabaco en su granja produciendo el quimérico tomaco. La noticia se difundió por internet y así llegó a mis oídos el exótico nombre y la inesperada leyenda de la planta”.

En ese momento empezó a fraguarse el proyecto Tomaco. La planta del tomate (*Solanum lycopersicum*) y la del tabaco (*Nicotiana tabacum*) pertenecen a la misma familia, las solanáceas, lo que permite su injerto. “Siguiendo la llamada de esta mata

he aprendido que el tomate y el tabaco son plantas originarias de la cordillera de los Andes en Abya Yala, 'la tierra en plena madurez' como la gente Kuna han llamado ancestralmente al continente americano, donde se han cultivado desde hace milenios. Uniendo sus tallos y compartiendo su clorofila, las frutas de tomate crecen en raíces de tabaco, y funden sus nombres, mitos y genealogías.

El tomate, sustancioso alimento, es el cuerpo; y el tabaco, planta sagrada y alucinógeno chamánico es el espíritu. El alimento del tomate y la medicina del tabaco coexisten discurriendo por su savia. Me preguntaba si la unión de ambas plantas encarnaría la alineación de corazón y mente que me guiaría en la sabiduría. Tenía que probar en primera persona las propiedades del enigmático tomaco. Con esta semilla plantada en la imaginación comenzó todo el proceso”.

Guzmán localizó plantones de tabaco en Santa Fé en Granada y de tomate en Los Palacios, Sevilla y empezó a injertar las plantas en su casa. Tras varios intentos algunas matas agarraron e incluso llegaron a dar fruto. En los meses siguientes pintó y dibujó y compartió ideas con amigos artistas, jardineros, antropólogos, y chamanes. “En la primavera de 2005 y gracias a la invitación de Carlos Angulo surgió la oportunidad de ampliar la investigación con un cultivo de tomaco en su finca, la Nueva Florida en Dos Hermanas, una hacienda de olivar muy cerca de Sevilla”. Con su ayuda y mucho trabajo a lo largo de la primavera vieron crecer las plantas con alegría.

El resultado es una planta de fruto comestible y con hojas fumables. “Como alimento, el espíritu de la planta nos habla de una Tierra abundante y capaz de alimentar a sus hijos, que el mercantilismo y los intereses de unos pocos poderosos están condenando al hambre. Por su parte, el espíritu del tabaco habla de una sociedad enferma, consumida por las adicciones que para sí misma ha creado. A veces somos como la palabra navajo chindi: fantasmas hambrientos. Cuando Carl Jung visitó a los indios pueblos en los años veinte, el caballero indígena con el que conversaba dijo: ‘vosotros los blancos sois como saltamontes hambrientos. Nunca os asentáis. Llegáis, devoráis y os desplazáis a otro campo’. Y dijo: ‘nosotros lo tenemos todo aquí, hemos llegado. Vosotros estáis siempre desasosegados”.

Desde entonces hasta ahora han transcurrido ocho años y el tomaco es toda una realidad que se puede conocer en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte

Contemporáneo MEIAC hasta el 9 de abril. Un proyecto patrocinado por la Fundación Ortega Muñoz y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura que incluye dibujos, grabados, fotografías y vídeos, además de una espectacular intervención en las paredes del museo.

“Es la primera vez que se expone el proyecto completo. El tomaco ha sido un camino de aprendizaje. Avanzando en el camino, poco a poco, me he encontrado con gente-planta. Antigüamente no era tan raro que la gente se convirtiera en planta. Los antiguos sanadores vegetales conocían estas historias. Los viejos médicos sabían. Que este árbol era una niña, que esa flor había sido un niño. Esas cosas son verdad y su misterio todavía nos encanta. Dibujar plantas me conecta con la esencia de la vida. Creciendo como artista he pintado plantas de pequeñas a grandes. He dibujado

semillas y hojas, plantado verduras y pintado árboles, he comido frutas y fumado flores. He dejado que las plantas dibujen a través de mí aquello que no se piensa. Dibujando me he dejado llevar y, en un momento mágico, figura y fondo se han intercambiado. He comprendido que no creamos el arte sino que es el arte el que nos crea a nosotros”.

"Buscaba un hilo conductor para narrar las experiencias espirituales que me han revelado las plantas mágicas, el encuentro con chamanes en España y Colombia y la profunda experiencia humana del desierto en el Sáhara Occidental. He plantado el tomaco en un paisaje de armonía y lo he visto crecer con alegría. Mirando su recorrido en el tiempo imagino el paisaje de sus ancestros en Abya Yala y pienso en historicidades fronterizas diversas, en tiempos no marcados por la linealidad historicista de occidente. Temporalidades cíclicas, espirales, que tienen otra visión del tiempo, como en las sabidurías andinas, donde el pasado está adelante, porque es un tiempo vivido y conocido, y el futuro está detrás, en la espalda, porque es un tiempo que aún no nace.

Recuerdo las palabras del anciano guaraní Karai Miri Poty recogidas por Patricio Guerrero Arias: 'debemos aprender a ser puentes para una nueva existencia'. Es verdad, debemos trabajar comprometidos con la vida en la perspectiva de construir un paisaje social, ético, estético, político que nos permita hilar sueños, luchas y esperanzas. La existencia y la felicidad como horizontes de nuestro trabajo. Sumak Kawsay, el buen vivir, en idioma quechua, que nace de la alegría del corazón”.

El viaje de Guzmán no acaba aquí. Su intención es seguir buscando nuevas formas de ver el mundo. "Mis objetivos son dos, por una parte, el cientificismo materialista, que tiene una visión reduccionista y mecanicista del mundo, y de otro lado, el pensamiento esotérico acrítico que desdeña la tradición científica. Yo apuesto por una lógica poética o artística que incluye la dimensión espiritual y que es una descripción más verdadera y completa del mundo que una descripción puramente científica. Pero al mismo tiempo, la tradición científica tiene que ser incorporada a esa descripción. Trato de volver a injertar esas dos corrientes o tradiciones occidentales en una sola. Nuestra cultura necesita eso, lo que tenemos es una especie de enfermedad”.

En esa misma línea, Guzmán ha trabajado anteriormente en proyectos como la Cápsula de tiempo Córdoba, el museo de la calle, Copilandia, El latido de la Tierra o Artifariti en Sevilla, Extremadura, Colombia y el Sáhara Occidental. Desde hace cinco años colabora con ARTifariti, el festival de arte y derechos humanos en el Sáhara Occidental. "En la actualidad se está construyendo la nueva Escuela Saharaui de Artes en el campamento de refugiados de Bojador, en Tinduf. El primer curso comienza en septiembre y me encantaría ser profesor allí”.

Escritos 8: Quico Rivas - (1953 – 2009), artista, escritor, comisario, investigador historiador y agitador cultural. Nació en Cuenca y falleció en Ronda.

Sevilla, marzo de 2001.

Publicación: Periodico El Plante, editado para la exposición Matitas Divinas, en el CAAC.

LABORATORIO COLOMBIANO

“Nuestra intención no es tanto preguntarnos qué es arte, sino introducirnos en el flujo de las cosas y abrir puentes entre mundos urbanos normalmente separados por el miedo y la estigmatización social”.

(Colectivo Cambalache: Petición de Subvención dirigida a la Alcaldía Mayor de Bogotá, 1998)

Colombia, la zona de los Grandes Lagos en África, Central, Birmania, Palestina, son algunos de los lugares del mundo que el *Club Mediterranée* desaconseja visitar a sus socios bajo ningún pretexto. Sólo para algunos visionarios que no pertenecemos al *Club Mediterranée*, entre ellos Federico Guzmán, su socios político Guadalupe Sordo y un servidor, Colombia es, por el contrario, un destino tentador, casi obligado, un banco de pruebas candente donde se dirimen algunos de los fenómenos geopolíticos, sociales, económicos, culturales y humanos más decisivos hoy por hoy en el mundo.

Con otras zonas deprimidas y malditas del globo comparte un sin fin de problemas: una guerra civil enquistada desde hace décadas, records de delincuencia e inseguridad, crisis económica crónica, empobrecimiento gradual de grandes sectores de la población, corrupción generalizada de la clase política, bancarrota del estado, descrédito creciente de las instituciones y los partidos... Pero otra serie de características únicas y no menos alarmantes hacen que la de Colombia no sea una problemática típicamente tercermundista sino un auténtico laboratorio de avanzada, de vanguardia cabría decir, al que nadie deber a dar la espalda pues en el fondo de ese espejo verdinegro podemos ver reflejado nuestro futuro.

Si el mundo no fuera una porquería, como dice el tango, Colombia sería el paraíso sobre la tierra. Pocos países pueden compararse le por la imponente variedad y belleza de su geografía ni por la riqueza infinita de sus recursos naturales. La semilla de su frustración no se enraíza, como en otros lugares, en el atraso y la carencia sino, paradójicamente, parece brotar de la exuberancia y el exceso. Desde que en 1903, mediante un acto de fuerza abusivo y arbitrario, el Imperio del Norte le amputa la provincia de Panamá, apropiándose así de una vía marítima y comercial tan decisiva como el canal cuya construcción se iniciará a poco después, la orgullosa Colombia no ha vuelto a remontar el vuelo. La marca de ese agravio, de esa amputación, está en el origen de todas sus desgracias. Por sus implicaciones políticas, económicas y morales, el llamado problema del narcotráfico es actualmente el fenómeno que confiere a la cuestión colombiana una dimensión excepcional, única en el mundo.

Un fenómeno cuyas magnitudes y derivaciones las autoridades constantemente se ven obligadas a revisar al alza. Hace pocas semanas, Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano mayor de quien fuera *capo deicapi* del Cartel de Medellín, ha publicado un libro, *Mi hermano Pablo* (Quintero Editores), que está levantando ronchas en todos los sectores de la sociedad colombiana. Con esa franqueza propia de los que ya no tienen nada que perder, las revelaciones del Osito vienen a refregarles por la

cara la cruda realidad de un problema al que nunca se han atrevido a abordar de frente. Más que revelaciones espectaculares o inéditas, acerca del *segundo problema nacional*, este testimonio^[SEP] desapasionado, de primera mano, destroza una vez más^[SEP] todas las estadísticas, dispara las magnitudes hasta cotas mareantes, pone sobre el tapete cifras de vértigo. Paralelamente, el *primer problema nacional*, una guerrilla endogámica y polimorfa, cual hidra de múltiples cabezas (la estalinista de las FARC, la camilista del ELN, la maoísta del EPL, la fascista de las AUC), les sigue ganando la partida y el territorio por la mano, minándoles el terreno y la moral a un ejército humillado y a una clase política impotente. Hace pocos meses la prensa informaba como si se tratara de una novedad de la localización en Bogotá de un taller donde los narcotraficantes llevaban muy adelantada la construcción de un submarino. Pero lo único realmente extravagante era la ubicación del taller en la capital, a de dos mil kilómetros del mar. En lo que se refiere anarco submarinos Pablo Escobar, al que jamás se le incautó ninguno, fue precursor y maestro: “Construyó dos. Cuando uno estaba de regreso, el otro estaba siendo alistado. Fue un sistema seguro, que incluso ahora todavía sigue siendo usado. Los ingenieros rusos le acondicionaron el sistema de control remoto. Desde su salida hasta su llegada eran controlados electrónicamente” (pág. 33).

Los narcosubmarinos dicen mucho del derroche de medios e imaginación que los fuera de la ley son capaces^[SEP] de desplegar en Colombia, pero apenas supones una^[SEP] anécdota dentro del flujo total de polvo blanco que, por tierra, mar y aire, sobre todo por aire, viaja hacia/contra el gran Imperio del Norte y Europa: “Entre más aviones mandaba repletos de droga, el dinero llegaba más rápido. Por eso pensó en la idea de las flotillas. Compraba cuanto avión le ofrecieran en regular estado, y los acondicionaba. Llegó a tener flotillas de quince aparatos *aerocomander*, cada uno con capacidad de unos 1200 kilos. Salían en caravanados en la noche, y llegaban en la madrugada a lugares solitarios de México. En un solo viaje de estos alcanzaba a coronar unos 15 mil kilos. Esto le representaba a Pablo 250 millones de dólares por viaje, cada 6 viajes equivalían a 1500 millones de dólares, iguala la cosecha de café colombiano de todo un año, que en Colombia la producen 500.000 familias. Luego se dedicó a comprar los aviones viejos, pero servibles, a las grandes compañías aéreas. Con la que más negoció aparatos JET727, fue con la Eastern, antes de que se quebrara. Cada avión, sin sillas y sin ninguna otra carga, podía recibir hasta 10 mil kilos de cocaína. La compra a la Eastern americana era una clara demostración de los beneficios que el gran capital americano recibía de mi hermano. La doble moral americana” (pag. 34).

Es sabido que Pablo Escobar, durante su rocambolesca negociación con el gobierno, en un momento dado ofreció un trato asaz razonable, a cambio de amnistía para él y los suyos, saldar a la billonaria deuda exterior colombiana. La deuda exterior, como todo el mundo sabe, es la horca con que el Imperio del Norte mantiene estrangulados y dóciles a los países del llamado tercer mundo. Murió Pablo. El Cartel de Medellín fue desarticulado. También el de Cali. La deuda exterior de Colombia sigue creciendo y el volumen del narcotráfico multiplicándose. Estas navidades un periódico de Madrid calculaba en 800.000 el número de españoles que consumirían cocaína durante la Nochevieja. Extrapolen la cifra a todos los días del año y a todos los países del

mundo, multipliquen por una media de 10.000 pesetas el gramo y calculen cuantas conciencias pueden en juagarse, cuantas voluntades pueden comprarse con ese dinero.

El odio a los yanquis no es un aspecto baladí ni secundario de una cuestión que a un observador atento y apasionado como Federico Guzmán no podía menos que resultarle apasionante. Si su intención declarada es la de *introducir seenelflujo de las cosas*, en Colombia^[SEP] dicho flujo está larvado por ese otro flujo de dinero del que resulta un fenómeno poliédrico repleto de aristas y agujeros negros que atraviesa, deformándolo, todo el espectro social. Conociéndole, no es extraño que, tras una visita turística inicial, no dudara ni por un instante que era en Colombia donde debía instalar su particular laboratorio artístico y que el último, de momento, de sus múltiples trabajos en marcha tras dos años largos de campaña colombiana, sea la reconstrucción de un laboratorio de procesamiento de cocaína, por lo que este supone de metáfora global.

Hasta llegar a él, sin embargo, han sido muchos los pasos dados, los proyectos previos, los rodeos, las aproximaciones. Emular, a su manera, la figura de los expedicionarios científicos que desde el siglo XVII emprendían la ruta del Nuevo Mundo para proceder alexam en y estudio de los productos naturales. Los nombres de Mala espina, Hipólito Ruiz, José Antonio Pabón, José Celestino Mutis, Perh Löfling, Humboldt y su admirado Alain Gheerbrant, el que fuera editor de Artaud y que de 1948 a 1950 dirigió la última gran expedición clásica por las fuentes del Orinoco y el Amazonas.

Hombres y plantas han sido los productos naturales que han centrado su atención, sobre los que ha volcado su trabajo en una doble vertiente: la pública, participativa y pedagógica, por un lado, la individual y dibujística por otro. Dos caras de la misma moneda. Como artista público, Federico Guzmán ha acumulado ya una gran experiencia. Quien lo ha visto en acción, puede dar fe de su enorme capacidad para actuar como una especie de catalizador y multiplicador de energías, propias y ajenas. Un catalizador cuyo programa - secuencia bien pudiera ser: producir-crear-difundir-provocar. Producir: situaciones interesantes. Crear: belleza eficaz. Difundir: ideas oportunas. Provocar acontecimientos sonados.

Su paso por Colombia, y especialmente por Bogotá, ha sido, sonado y productivo. Ha impartido talleres, ha impulsado colectivos, ha puesto en marcha proyectos y exposiciones como para ocupar todo lo que queda de año y aún más. "El Museo de la Calle", al que dedicamos monográficamente este primer número de "El Plante", es uno de estos proyectos, en él se resumen, podríamos decir, el polo urbano y el factor humano de sutrabajo. Aunque no menos humano es el punto de vista de su trabajo sobre las plantas, el polo campestre, al que dedicaremos el numero dos de El Plante, y cuyos resultados se exhibirán próximamente en las exposiciones

Matitas Divinas (Museo de la Cartuja de Sevilla) el nsideout=Jardín de del Cambalache (Fundación Tapies de Barcelona).

El Museo de la Calle es un proyecto colectivo que incide en dos aspectos cruciales muy en boga en el mundo moderno: el reciclaje y el cambalache, es decir, el intercambio no monetario de productos y servicios. Lo que empezó en forma de

inofensivos experimentos aislados en poblaciones como Ithaca, cerca de Nueva York, o a través de algunos dominios de Internet, está adquiriendo proporciones insospechadas: algunos cálculos apuntan a que un 30% del comercio mundial se realiza en forma de trueque, cifra que en zonas como Rusia y los países de Este, y en países como Filipinas, Brasil, Irán, Indonesia, Libia, Ecuador, Nigeria, etc., puede llegar a alcanzar hasta el 70%. Y lo más importante: aunque todavía no se puede hablar de tendencia de futuro, casi todos los analistas coinciden en que en sus nuevas modalidades no hay en el trueque primitivismo ni reminiscencias del pasado, todo lo contrario.

Si admitimos como definición clásica de museo la que redactó para *Encyclopédie* el *chevalier* de Joncourt – Todo lugar donde se guardan objetos que tienen una relación inmediata con las artes y las musas – El Museo de la Calle y su re-colección mutante suponen, evidentemente, un cuestionamiento irónico del mismo, y, más que un paso al frente, yo diría que el Museo de la Calle es un paseo por el frente, por los frentes y trincheras donde el permanente conflicto entre el arte y la vida es más intenso.

En cuanto a las plantas, sus propiedades y sus utilidades, cada grano de semilla, decía Paracelso en su *Fisiognosia Vegetal*, es un pequeño caos, en la misma medida, añadimos nosotros, que lo es toda persona: Los granos - y las personas, añadimos nosotros - constituyen la prisión de las potencias superiores y trazan con cierta analogía la historia de la caída y el mito de Saturno devorando a su hijo. El punto de inflexión y convergencia entre estos dos tipos de caos - el de las semillas y el de las personas - es donde se sitúa el trabajo de Federico Guzmán en su afán por liberar esas potencias, esas energías, y reconducirlas hacia su liberación, hacia su realización plena.

Y sobre todo ello, paralelamente, levanta testimonio sobre el papel en dibujos y acuarelas, sobre todo acuarelas minuciosamente trabajadas con la paciencia de un entomólogo y un desprecio del tiempo propio de quien sabe que lo que vale, cuesta: Dibujar con el material, dibujar con la percepción. Encontrar al dibujar. Dibujar y comunicar, dibujar y cambalachear, dibujar y hacer el cruce, intercambiar y hablar, de las yerbas, de la palabra, del dibujar, del cambalache, escribía a Federico hace un par de años en el pliego de solicitud de una beca.

Yo suscribo estas palabras y recomiendo a todos que las pongan en práctica, excepto en lo que sugiere de hablar, pues cada día estoy más convencido de que si aplicáramos el sabio consejo de Goethe, Deberíamos hablar muchísimo menos y dibujar muchísimo más otro gallo nos cantaría, compadre.

Escritos 9: Fenando Peraita Lechosa - Presidente de la AAPSS y Productor de ARTifariti.

Sevilla, en 19 de junio 2019.

Informes por correo electrónico para la doctoranda.

Gracias a la vida, conocí a Federico Guzmán (Fico), en 2007.

Estábamos tratando de organizar desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS) el primer Encuentro de Arte y Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (ARTifariti) y el artista Moisés Moreno me dijo que teníamos que invitar sin falta a Federico Guzmán, un gran artista sevillano comprometido con las causas solidarias.

Quedé con Federico en un bar de Los Remedios y en aquella primera conversación me dijo que no podría participar en ARTifariti en Octubre, pues tenía que ir a Colombia donde estaba trabajando en esa época. Mi primera reacción fue pensar que era una forma educada de decir que no le interesaba el tema. Tremendo error!!!. En el curso de la conversación empecé a conocer la actitud y la actividad de Federico en los más diversos temas sociales y el compromiso de su arte con los derechos humanos.

A partir de ese encuentro, Fico se convirtió en un amigo personal y en un amigo de la Causa Saharaui. Volcó su increíble capacidad artística, su gran formación intelectual y su infatigable energía en la continua propuesta de actividades, ideas nuevas, artistas que pudieran acompañarnos, todo ello para hacer del arte un instrumento para la defensa de los mejores valores humanos y contribuir a que las sucesivas ediciones de ARTifariti fueran mejorando en calidad y difusión, con el objetivo de dar a conocer la Causa Saharaui y luchar por un Mundo más justo.

Siempre me ha asombrado de Fico la capacidad de valorar, colaborar y hacer crecer a otros artistas; En el Sáhara, Fico ha contribuido a la formación de muchos artistas saharauis, ha enriquecido de forma maravillosa la Escuela de Arte Saharaui (ESA), impartiendo su magisterio y empujando hacia adelante el ARTE SAHARAUI, colaborando entre otros con la cooperativa de artistas de producción de melfas, que usó para construir su maravillosa Jaima, que expuso en el Reina Sofía, además de en la San Sebastián Capital Europea de la Cultura.

En estos doce años he seguido a Fico en la realización de sus memorables exposiciones sobre el TOMACO en Badajoz, su maravillosa Jaima en el Reina Sofía, sus últimas exposiciones sobre los poemas de Parménides, en el IVAM y en la galería Juana de Aizpuru, en las que siempre asombra en cada obra por la calidad de su arte, pero sus mejores cualidades son el compañerismo, la solidaridad y su inmensa generosidad, que he tenido la suerte de disfrutar durante estos años de colaboración.

Escrito 10: Jesús Reina -Comisario y productor cultural, de Sevilla. Una conversación con Federico Guzmán.

Madrid, 2014.

Exposición *Territorio Liberado*, en la Galería Marta Cervera.

“EL ARTE POR EL ARTE ES UNA GÜEVONADA”

Quedamos, después de ver la exposición en la galería Marta Cervera, en el bar Manolo de la Plaza de la Alfalfa en Sevilla. Llega Federico Guzmán, con ese look de guiri americano, que denota su físico, su pelo cortado como un indio cheroki, y la personal forma de vestir, entre grunge y pret-a porter, que le caracteriza.

Jesús Reina: ¿Qué supone para ti, tu experiencia en La Máquina Española, donde eras uno de los artistas más jóvenes de ese grupo, Federico Guzmán (Sevilla, 1964), en los 80, junto a artistas como Gonzalo Puch, Antonio Sosa, Ricardo Cadenas, Rafael Agredano, Guillermo Paneque y Pepe Espaliu...entre otros. ¿Hay un antes y un después de entrar como artista en la galería, en esos momentos, principios de tu carrera.

Federico Guzmán: Para mí los ochenta fueron un período de aprendizaje. Estudió el último curso de bachillerato en Estados Unidos, y entro en Bellas Artes en Sevilla. De siempre he dibujado, pero el deseo de aprender arte se multiplica al encontrarme compañeros que comparten el interés por artistas de las vanguardias o la música independiente, y veo que podemos hacer cosas juntos. Victoria Gil, Pedro G. Romero, Paco Loma Osorio, Jesús Marín, somos todos compañeros de clase y de parranda. La facultad es el foco, pero el aprendizaje está en los alrededores, en los bares y en el centro de Sevilla. Mi primera exposición es *Dibujos radicales* en el Centro Negro. También colaboro con Pedro en los carteles y dibujos de la obra de teatro *El Tambor futurista*, de El Traje de Artaud. El contacto con la gente que integra *Figura*, Guillermo Paneque, Rafael Agredano, Luis Navarro, Abraham Lacalle, viene después de hacer lo de los *Ocho pintores juntos* y cuando Ignacio Tovar organiza *Ciudad invadida* en el Museo de Arte Contemporáneo.

En esa exposición Ricardo Cadenas y Gonzalo Puch me presentan a Pepe Cobo, que acaba de inaugurar La Máquina Española. Pepe me compra un cuadro de la exposición e iniciamos una colaboración que no imagino dónde me va a llevar. Pepe ha arrancado a toda, con un proyecto novedoso y una imagen efectiva que juega habilmente con los lenguajes y referencias locales e internacionales. La exposición *Sevilla Ohne Titel* es una irreverente bofetada de alegría, color e ironía. La Máquina de un salto internacional cuando tres de sus jóvenes artistas, Paneque, Espaliu y Agredano, son seleccionados para un panorama de arte español en el Museo de Arte Contemporáneo de París.

Mientras tanto yo voy a mi aire, y Pepe me ayuda a producir obra, a viajar...Mi obra participa de una relectura del campo expandido: ondas, espirales y sistemas de comunicación. En Arco del 86, Yvon Lambert me compra un buen número de cuadros y me seleccionan para el Aperto de la Bienal de Venecia. De repente todo va muy rápido, y este acelerado periodo de aprendizaje es también tortuoso, hasta que doy cuenta que nos movemos sobre terreno incierto, que nada en la vida es seguro ni permanente, que se trata de jugar, de navegar. Que ser pirata es moverse donde no hay estructuras o donde no las dejamos llegar.

En ese tiempo he conocido a Mar Villaespesa y Chema Cobo, con su enriquecedora perspectiva crítica y creadora. En el diálogo con ellos, con Victoria, con Alonso Gil, con Pedro y Abraham, en Tarifa y en Sevilla, aparece ese sentimiento de falta de raíces y el impulso por conectar con otras tradiciones, con un pensamiento otro. En mí esto se convierte en deseos de viajar, como esa verdura que se ha trasplantado muchas veces y crece raíces horizontales, en vez de una profunda...

J.R. En los 90, con una beca Fullbright, te vas a Nueva York, a vivir más de tres años. Haces grandes cambios en tu obra. Una gran serigrafía, de tu exposición con Brooke

Alexander, está en la colección permanente del MOMA. Háblanos de ese periodo, donde pocos artistas españoles, tienen galería y exponen allí, exceptuando a Muntadas, Juan Uslé, Frances Torres. Conocistes a Kirby Gookin, que escribiría textos para tus catálogos.

F.G.: Nueva York es un renacer, otro nuevo comienzo. A la invitación de Kirby Gookin y Robin Kahn, hacemos la maleta y me voy para Brooklyn con Victoria. Es un periodo de mucho aprendizaje y vivencias, cada día pasa algo, salir a la calle y recorrer el mundo sin salir de la ciudad. Con Robin y Kirby tenemos una relación muy bonita y una intensa afinidad, o más bien una explosión de ideas al juntarnos. Estoy leyendo a Raoul Vaneigem y Michel de Certeau y luego me pasa Kirby el libro *T.A.Z.* de Hakim Bey. Me identifico y fascino profundamente con su espíritu anarquista hippy-punk, su romántica y erótica utopía y su tremendo anti-pesimismo.

Inspirados por todo esto formamos un colectivo de trabajo anónimo y sin miembros. Es la primera vez que trabajo en colaboración y la experiencia es estupenda. Es el apoyo mutuo del que hablaba Kropotkin, que va más allá del altruismo y del egocentrismo a un intercambio recíproco de ideas donde cada uno se convierte en el otro. Nuestro primer trabajo juntos, bajo el seudónimo Agencia de viaje, fue la *Cápsula de tiempo Córdoba*, un proyecto comisariado por Mar Villaespesa y con la productora BNV para el Pabellón de Andalucía en Expo '92. Ahí nos interesa un discurso que se expande en el espacio público, en la autoría colectiva y en la participación creativa del espectador.

La Cápsula de tiempo es un proceso de deconstrucción del monumento tradicional y las escrituras monológicas de la historia. Desarrollamos el trabajo durante un año. Dialogando, cuestionando juntos la noción de arte público, dando talleres con niños en escuelas de arte, y es muy interesante. Al final, el resultado es una zanja en la calle rellena de alquitrán, donde cualquiera puede enviar un mensaje en el tiempo. Este pozo de los deseos está perpetuamente construido por aquellos que contribuyen a sus contenidos. Accesible para todos cada día.

J.R.: Creo, que otro punto de inflexión en tu trayectoria, fué tu estancia y docencia en la Universidad de Bogotá. Tu relación artística con Raimond Chaves y Gilda Mantilla, a través del dibujo. El Museo de la Calle, Cambalache, las plantas y las flores, tus "Matitas Divinas". ¿Como se reflejo e influyó en tu obra?

Mi interés por América viene de largo. Participo en *Alem da Água: Copiacabana*, un proyecto de BNV con artistas españoles y portugueses que navega por las fronteras en el río Guadiana. El proyecto está en parte inspirado por los relatos de utopías piratas, las novelas de Conrad y Defoe, por los encuentros, o más bien encontronazos, entre Europa y América que explican Sanchez Ferlosio o Todorov y por el nacimiento del colonialismo y el capitalismo.

Llego a Colombia de la mano de Raimond Chaves, a un contexto convulso y exuberante y a un lugar del mundo muy especial. Colombia se me aparece como un caldo de cultivo genial para el tipo de creatividad compartida que ando buscando, para aprender muchas cosas y tomar una relativa distancia del propio mundo artístico. También para repensar las metodologías que estaba ensayando en un contexto nuevo, inestable y expansivo: colaboración, experiencia colectiva, valor de uso de la cultura. Considero que el arte por el arte es una güevonada.

Tengo un diálogo intenso con Raimond Chaves, con Xavi Hurtado y Andrés Corredor. También con artistas más jóvenes como Carolina Caycedo y Adriana Galán, con quien creamos el colectivo Cambalache, con un deseo de hacer arte a través del intercambio con otras personas, de jugar y de emprender una búsqueda en el espacio público. La parte troncal de una serie de proyectos-acciones es *elmuseo de la calle*, con la actividad previa *A toda mecha*, un salón de belleza itinerante para los habitantes de la calle del Cartucho, uno de los sectores más deprimidos de Bogotá. Durante varias semanas se producen encuentros con gente desconocida que por un rato comparten sus increíbles historias de vida. La experiencia de sumergirse en un mundo del revés nos lleva a cuestionar mucho de lo aprendido sobre la institución arte, el mercado, las rutinas, el prestigio y el papel de los artistas en el mundo real.

Al mismo tiempo que participo en el colectivo, sigo una evolución en mi “carrera de las plantas” que no es sino una inmersión en mi parte más intuitiva y espiritual. En Colombia, el arte me ha puesto en el camino de las plantas, y en el de gente-planta: botánicos, antropólogos, taitas y sabedores. Dibujar plantas me conecta con la esencia de la vida. Intento convertirme en lo que pinto, el espíritu de la planta. Dibujo semillas y hojas, pinto verduras árboles, como frutas y fumo flores. Dejo que las plantas dibujen a través de mí aquello que no se pensar. Dibujando me dejo llevar y, en un momento mágico, veo un bosque, como en los cuadros de Magritte, donde figura y fondo se han intercambiado. Comprendo que no creamos el arte sino que es el arte el que nos crea a nosotros.

J.R.: Después de todo, vuelves a Sevilla, expones en distintas galerías españolas, como Tomás March, Pepe Cobo, que de nuevo, te ficha, y te mueve internacionalmente, Juana de Aizpuru, Dan Benvenistes, con quien , has hecho unas serigrafías y unos monotipos maravillosos. Tu exposición en el CAAC, con José Lebrero...etc. ¿ Como ha sido tu carrera antes y durante estos tiempos convulsos?

La salida de Colombia es complicada. He tenido problemas de visa con el Departamento Administrativo de Seguridad y me ponen en un avión de vuelta a España. Pero siempre hay nuevas oportunidades. Así se van encadenando proyectos y colaboraciones interesantes, con Esther Regueira y Quico Rivas en *Matitas divinas* en el CAAC. Con Rosa Pera y Nuria Enguita en el *Jardín del cambalache* en la Fundación Tapies. En Sevilla me propongo reinventar las metodologías que venía practicando en un proyecto que se ramifica como un tubérculo. La propuesta parte de recuperar la vieja huerta de los monjes de la Cartuja, donde llegaron las plantas americanas por primera vez, y darle nueva vida.

En la Fundación Tapies las plantas útiles, aromáticas, alimentarias, medicinales, son la puerta que nos lleva a otras personas y nuevas preguntas. De la mano de Rosa Pera la terraza del museo se ha transformado en huerto urbano y laboratorio. Las plantas, el dibujo y el intercambio me han llevado a personas que nunca hubiera imaginado conocer. Como Domingo Cruzado, un andaluz llegado a Barcelona en los años cincuenta, que trajo con él el saber asociado a los usos y cultivos tradicionales. En el jardín del museo, la buena mano de Domingo me transmite con su propia forma de hacer otras maneras enriquecedoras de desarrollar mi actividad artística.

También hago proyectos en galerías, con Juana de Aizpuru, con Tomás March. En el taller de Dan Benveniste abordo la obra gráfica con promiscuidad. Trabajo la litografía, el aguafuerte, la fotocopia, la cuatricromía, el fotograbado, el monotipo y la mezcla y combinación con la pintura, la escultura y la instalación. Todos son medios tanto para construir imágenes como para maravillarme con descubrimientos visuales, interviniéndolos sin prejuicios y siempre con ganas interrogarme y contaminarme de todas sus posibilidades. En la medida en que los lenguajes de fusionan y estas técnicas se recombinan con otras y pueden producir tanto imágenes únicas como múltiples, el original es copia, símbolo de abundancia y celebración de la riqueza que crece en los territorios comunes de la cultura.

J.R.: Tu participación en la 1ª Bienal de Sevilla. Después de exponer en ella, comisariada por Harald Szemann, te vuelves muy crítico y te haces antibienalista en Sevilla, bajo el lema *Arte todos los días*. Cuentanos, por favor. Háblanos del Sahara y lo que significa para ti, como persona y artista.

F.G.: Participo en la Bienal de Sevilla a la invitación de Juana de Aizpuru, y de Harald Szeemann cuyos trabajos, como el Museo de las Obsesiones o el Pabellón de Suiza en Expo '92 me fascinan. La bienal resulta un desastre organizativo, un derroche de fondos públicos (asociados con los privados) y el símbolo obsoleto de un esquema mercantilista de política cultural. El lema *arte todos los días*, de la Plataforma de Reflexión de Políticas Culturales (PRPC) habla de impulsar otro tipo de prácticas que tienen que ver con procesos de larga duración, con espacios heterogéneos del tejido cultural y con un verdadero poder de lo público.

Los artistas, como actores ciudadanos, somos capaces de imaginar colectivamente el cambio social e incluso hemos escrito breves páginas de inspiración inventando cosas, esbozando utopías y llamando la atención sobre cosas que deben cambiar. Más que en la escala macro, nuestro efecto social ha sido en lo cercano, en lo real, en las historias cotidianas. Imaginamos, realizamos y entregamos un trabajo a la comunidad. Trabajamos de forma entrecortada, buscando financiación de donde se pueda, de manera comercial o no, siguiendo un impulso interior, con o sin recursos materiales, trabajando en solitario y en colectivo, casi siempre de manera temporal y discontinua. Frente al modelo de "artista en residencia" yo propongo el de *artista en resistencia*, donde la experiencia y el trabajo a largo plazo en un lugar es un valor en sí mismo, donde la construcción del bien común es un fundamento, donde abrir un espacio para compartir herramientas y donde avanzar juntos.

En ese horizonte me he encontrado con Fernando Peraita y la familia de ARTifariti, los Encuentros de arte y derechos humanos del Sáhara Occidental, organizados por el Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática y la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. En los últimos seis años desarrollo un vínculo profundo con mis hermanos y hermanas saharauis y con la fascinante cultura de un pueblo de tradición nómada que habla el español. Al igual que el extenso grupo de colegas y artistas que participamos en los encuentros, la experiencia de estos acercamientos nos ha transformado y despertado a la realidad de la tragedia que vive cada día el pueblo saharauí. Mi trabajo actual intenta explicar cómo la experiencia de la represión, el olvido y la barbarie, se ha convertido en un compromiso activo con la justicia social y una continua aventura de aprendizaje y amistad.

Escrito 11: Alonso Gil - Artista visual, Badajoz, vive en Sevilla, Sevilliano.

Sevilla, el 04 julio 2019.

Por correo electrónico para la doctoranda.

Tengo a Fico por un artista total. Total en el sentido de ser un creador maravilloso capaz de adoptar una perspectiva holística del proceso creativo basada en trascender el yo y tomar conciencia de la unidad que hace uno mismo con el mundo, y de la identidad sustancial del arte y la vida.

Pero también lo considero un artista total en el sentido de estar sobradamente capacitado para cruzar y saltar con éxito todas las fronteras que separan las disciplinas e introducirse en el flujo de las cosas. Y es que Fico tiene un enorme *don* para actuar como catalizador y propagador de energías. Un catalizador cuyo plan pasa por generar situaciones interesantes, crear emoción, expandir ideas espontáneas e impulsar y propiciar acontecimientos.

Hemos jugado muchas veces juntos al juego del arte, desde que éramos jóvenes hasta hoy en día, convencidos del potencial político que contienen la diversión y la risa.

Juntos hemos roto cosas, hemos copiado, fotocopiado, hemos cantado, bailado, saltado, dibujado, pintado, modelado, hemos escrito a cuatro manos, hemos destrozado, borrado y creado archivos, hemos recortado y pegado, hemos conspirado, hemos dibujado, hemos cocinado, comido y bebido mucho, hemos volado, alucinado y viajado a muchos lugares...

Como Colectivo Cambalache hemos puesto en pie proyectos de intercambio y redistribución informal que han promovido el reciclaje cultural y el intercambio no monetario de bienes y servicios. Con el deseo expreso de hacer arte a través del intercambio con otras personas, emprendimos una búsqueda de “hechos poéticos” en el espacio público, momentos íntimos que manifestaran las relaciones humanas y sociales de la vida cotidiana urbana.

A partir de nuestra participación desde 2008 en adelante en el Festival de Arte y Derechos Humanos ARTifariti, compartimos la misma causa en apoyo a la lucha de nuestros hermanos saharauis por la independencia y aportamos una visión regeneradora y sanadora en este conflicto.

Solo puedo decir de Fico lo que Fico apunta con sus propias palabras “para transformar el mundo has de descubrir que eres el mundo, y actuar desde esta veracidad. Cuando esta intuición te transforma, todo lo que te rodea se transforma, y esto se convierte en el trabajo de una vida”

Escrito 12: Nuria Carrasco - Artista Visual, Sevilla- España. Autora de la revista ¡AHLAN!

Sevilla, el 05 julio 2019.

Por correo electrónico para la doctoranda.

Federico Guzmán Conocí a Federico en los años 80, yo todavía estudiaba en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, trabajé con él preparando las piezas que irían a su primera exposición en Nueva York. Él ya era un artista reconocido y recuerdo que para mí era una persona de otro mundo, sus obras me hicieron descubrir un arte nuevo desconocido hasta el momento para mí.

Con el tiempo nos hicimos amigos. En 2012 viajé a los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental en Tinduf con Artifariti, el Festival de Arte y Derechos Humanos del que Federico, mejor dicho Fico, que es como quieren que lo llamen en este contexto, forma parte desde la primera edición en 2007. Ya en los campamentos Fico formaba parte de aquello, había aprendido su idioma y la gente de allí era su familia. El arte de Fico es él, es pintura y es energía, un vehículo de comunicación lleno de generosidad y de luz que él va derramando y que recoge quién lo necesita.

Escrito 13: José Antonio Aguilar - profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla - España.

Sevilla, el 16 julio 2019.

Por correo electrónico para la doctoranda.

El artista sevillano Federico Guzmán explora el mundo de la creatividad a través de la intuición. Aborda el arte como herramienta de comunicación y vía para el encuentro entre personas. Uno de los ejes fundamentales de sus trabajos desde la década de los noventa, es la idea del proyecto colectivo. En este sentido, utiliza el viaje como experiencia de autoconocimiento y de acercamiento al mundo. Ejemplo de ello son el museo de la calle con el colectivo Cambalache o la Expedición a El Dibujo con artistas españoles y colombianos, ambos desarrollados en Colombia. En estos encuentros con el lugar y sus habitantes existe una búsqueda de la participación del espectador, de la diversión, de lo inesperado y del trabajo social con lugares marginales.

Otros de sus proyectos en este ámbito, se relaciona con la naturaleza y con su compromiso social con el pueblo Saharaui. A partir de este encuentro y tras años de convivencia, produce obras como Tuiza. En ella la cultura hospitalaria del pueblo Saharaui donde toda persona es bienvenida, se representa a través de una gran jaima, construida con túnicas de tela. Este proyecto está inspirado en el cobijo que las mujeres proporcionaban en medio del desierto a sus familiares con sus melfas. Metáfora de la protección y la fuerza de lo femenino como fuerza social. Tuiza está pensada para albergar distintos trabajos colectivos y abiertos a cualquier propuesta, es un espacio participativo y festivo. Esta jaima se convierten en un lugar de encuentro y comunicación en el que el espectador puede aproximarse a este pueblo y a su cultura.

En definitiva estamos ante un artista que cree en la expresión artística como instrumento para el cambio social, como “arma” contra las injusticias sociales, que reivindica un mundo sin fronteras ni diferencias.

Escrito 14: María Antonia Hidalgo - profesora de la Universidad Pablo Olavide, Sevilla.

Sevilla- España, el 30 junio 2019.

Grabación sonora para la doctoranda.

Conocí a Federico Guzmán a principio de los años 90, y me pareció una persona muy singular, por su aspecto también siempre sonriente, su pelo rojo. Pero no lo había tratado yo con profundidad, esto vino con mi incorporación al proyecto Artifariti de 2010, entonces a partir de allí, en octubre de 2010, cuando yo tenía una relación más de amistad. Porque previamente habíamos coincidido en algunos programas. Mi pareja Giorgio Cremonese que me parece contribuyó y colaboró con Federico Guzmán, en un proyecto del Centro de Andaluz de Arte Contemporáneo, con plantas. Era un programa de investigación botánica. Mi pareja era jardinero, diseñador de jardines, pues entendía de plantas y que podía venir bien a Federico en su proyectos y también coincidió varias veces.

Mi amistad más profunda con él, fue a partir del activismo Saharaui. Me llama mucho la atención de mi amigo Federico Guzmán, que es un ser completamente arriesgado, tanto en su propuesta artística, un buscador incansable, él siempre va relacionando de cualquier actividad creativa que hace con la obra un todo, él lo intenta nutrir en una investigación teórica previa y lo hace con una mirada de un niño que se sorprende de sus hallazgos. Eso es lo que más me atrae y me conecta a su espíritu creativo, y genuino, incansable. Creo que es una persona que está siempre en busca de aprender y no quiere perder su mirada infantil de ese niño que se deja sorprender por la vida y por lo que la vida le trae.

Yo quiero mucho a Federico, y me parece que es un amigo con el que puedo contar en cualquier momento y él también sabe de mí. Hay una anécdota que quiero compartir contigo, de cuando estuvimos en la zona ocupada en Sáhara Occidental que fue a finales de abril de 2012. Estuvimos una semana con este programa de entrevistas, a víctimas de tortura. Fuimos cuatro personas, enviadas por la asociación de Amistad de Sevilla. En una colaboración con una investigación que estaba haciendo Carlos Martínez Beristaín, que es un doctor del país Vasco. En un proyecto muy exhaustivo, sobre las entrevistas: saber quien más tortura, y bueno, un poco un trabajo sobre las memorias, era importante de la gente del pueblo Saharaui que se quedó allí en la zona ocupada y que sufren diariamente acoso y maltrato, y también estos los crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de ocupación Marroquí.

Yo fui como arte terapeuta, para intentar acercarme a la cuestiones un poco de carácter más delicado, vulnerable a través de las representaciones, porque habían cuestiones que eran difíciles de verbalizar y en las entrevistas, después el médico que era Antonio Martínez tenía después las entrevistas, que se notaban las cuestiones y las características de las agresiones. La parte de los datos identificarlos, las personas

torturadas. Mientras estas personas iban contando y Alonso y Federico Guzmán iban dibujando, sobre las descripción, hacían el retrato de la estas personas. Tipo de tortura, en fin un episodio muy desagradable. Y luego después de estas conversaciones yo los atendía en un reservado, en un cuartito cercano. Y algunas mujeres me confiaban en alguna determinada cuestiones de las torturas. Algunas tenía un poco de pudor, intentaba representar ellas misma a través del dibujo. Y bueno, pues en este viaje nosotros fuimos en avión desde España y tengo una anécdota a compartir; Te digo porque yo llevaba muchos apuntes, sobre características de qué son las secuelas de las torturas de las personas que las sufren el estrés post - traumático y algunas características, me había olvidado en el avión y de repente me vi en el aeropuerto de El Aaiún, de la zona ocupada, y digo:

- Federico, me he olvidado de dejar todos los apuntes de Martínez Barón, el autor y no recuerdo de otros muchos, y no las tenias fotocopias y lo teníamos encuadernados.

Y Federico rápidamente dice:

- Me lo quedo yo.

Bueno, la verdad, lo mejor es que no nos hubieran cogido la policía Marroquí con estos apuntes era un poco arriesgado, obviamente porque se tiene unos apuntes sobre tortura en la consecuencia de la misma, el tema iba a traer un poco de riesgo. Y allí yo preferí la generosidad de mi amigo, el tema era mío y yo estaba un poco deshecha, de los papeles que eran comprometedores. Y recuerdo de ese viaje y el texto que él escribió y en *la tierra grita*, y era verdad, pues nada, fue un viaje al tema, que hicimos Federico, Alonso, Antonio y yo.

Bueno Durce, yo no sé más el que contarte, creo que la obra de Fico, es una obra muy versátil, variada que él siempre le gusta empezar de nuevo, gusta sorprenderse y me parece una persona comprometida, comprometida con ese posicionamiento que tiene todos los artistas de poder darle sentido a lo que a él ocurre, y lo que le ocurre a otro que está a su alrededor, darle la posibilidad de ver un mundo mejor, la posibilidad de la utopía que todavía tenemos esperanza a un mundo con menos confrontación y con menos dualidad y mucho más. Comparto con él muchas lecturas y tenemos en común muchas cosas y especialmente nuestra alma libertaria y nuestro amor por la filosofía. Un abrazo Durce, espero que todo vaya bien. Ya me dices. Adios.

6.3.2. CARLINHOS BROWN

Foto 255: Carlinhos Brown, a los 10 años, con sus hermanos menores: Gilson Santos de Freitas, Maurício Santos de Freitas, Cristina Santos de Freitas, la izquierda sus padres: Renato Teixeira de Freitas, su madre Madalena Gonçalves dos Santos, su abuela Gerturdes Teixeira, y la derecha los tíos y vecinos de su barrio, donde vivía en el Candeal, 1969.

Carlinhos Brown, también conocido por toda Europa Carlitos Marrón, su nombre de bautismo: Antonio Carlos Santos de Freitas, artista brasileño, nació en Salvador de Bahía en el barrio del Candeal el día 23 de noviembre de 1962. Desde niño, a los ocho años, ya había despertado para los distintos sonidos extraídos de las latas de zinc, de los ruidos de distintos materiales, y principalmente asociaba los latidos del corazón de su madre, donde él ya percibía una pulsación y un ritmo.

Foto 256: D. Madalena Gonçalves dos Santos, madre de Carlinhos Brown. Imagen archivo de Madalena Gonçalves.

Foto 257: Sr. Renato Teixeira de Freitas. Padre de Carlinhos Brown. Imagen Flávia K.

Vino de una familia muy humilde, su padre: Renato Teixeira de Freitas, trabajaba como pintor de paredes, nació en Salvador de Bahía, en 19 de noviembre de 1935, y su madre: Madalena Gonçalves dos Santos, trabajaba lavando ropa, nació en Salvador de Bahía, día 23 de agosto de 1946, tuvieron 11 hijos, pero vivos tienen 9. Carlinhos fue el primer hijo, y temprano iba con su madre a la fuente de agua en su barrio, en la cual aprovechaba para coger agua en un balde, para llevar y abastecer las casas de los vecinos del barrio Candeal arriba, y con eso ganaba un dinero. También, a los ocho años cogía con la caja de helado, en la cual vendía a los obreros que trabajaban en las construcciones alrededor de su barrio, de pequeño ya tenía estrategia de venta, él daba un helado a un obrero, y luego los otros compañeros miraban y compraban todos los helados, ¡Una buena estrategia para un niño! Era un niño muy activo y con mucha sabiduría, Creativo. Asumió una responsabilidad desde temprano para ayudar en el sustento de su familia, siempre se preocupó con sus padres y con todos sus hermanos, procurando proponer una vida más digna. Que encontró en las artes a través de la percusión musical, en la cual se destacó con mucho énfasis, por su compromiso de actuación y su competencia fuera del común. Osvaldo Alves da Silva, el maestro “Pintado do Bongô”, inicia Brown en la percusión.

A los 15 Años, por vuelta de la década de 70, pasó a tocar en el bar de Salvador, contratado por la primera vez, por una cantora Leila, para tocar percusión, en un bar ubicado en el Rio Vermelho (Rio Rojo), y partir de allí, conoció diversos cantores, que fueron invitándole a tocar percusión en otros bares. En el cual recibía el dinero del autobús y el caché siempre al final de cada mes. La primera vez que Carlinhos llegó en su casa con el dinero que había recibido: “Recuerdo como si fuera hoy el día que llegué en mi casa con unos cinco salarios mínimos. Mi padre no estaba haciendo ni 1 por mes, hombre, él dice “¡No, no! “¿Dónde tú encuentraste ese dinero?” Solo sé que él me cogió por las orejas y me llevó donde yo había ganado aquel dinero. Allí, Zé Rubens, que era el líder de los músicos de los bares, le contó que yo había tocado el mes entero, y que tenía mucho talento en la percusión y que era querido por todos. Su padre dijo; “que no quería su hijo envuelto con la bebida alcohólica”. Zé Rubens explicó a él que yo no bebía. Partir de allí... él pasó a confiar y me dejó tocar como percusionista”. Una de las grandes satisfacciones por parte de Carlinhos fue obtener la confianza de sus padres. “El problema, es que era un caché estupendo, pero solamente en verano, luego terminó el carnaval y quedó un marasmo. ¡No tenía mucho que hacer! Y su padre luego hablaba: “Quién vive de la música es radiola, va trabajar con otra cosa!”.

Carlinhos Brown, estuvo casado con Helena Severo Buarque, nacida en 22 de diciembre de 1970, en Río de Janeiro, Brasil. Segunda hija del cantor y compositor Chico Buarque de Holanda. Ellos tuvieron cuatro hijos: el primero, Francisco Buarque de Freitas Filho, conocido Chico Buarque, nació el día 24 de agosto de 1996, en Río de Janeiro, Brasil (primer nieto de Chico Buarque), la segunda, Clara Buarque de Freitas, nació el 23 de noviembre de 1998, en Río de Janeiro, Brasil. Cecilia Buarque de Freitas, nació el 25 de diciembre de 2006, y Leila Buarque de Freitas, nació el 21 de octubre de 2009. También tuvo dos hijos fuera del matrimonio: Nina Brayana, nació el 29 de junio y Antonio Miguel, nació el 22 de mayo.

Foto258: Carlinhos Brown con sus hijos, Chico Buarque y Antonio Miguel, que también son músicos.

Foto 259: Carlinhos Brown y su hija Clara Buarque de Freitas, también es cantante. Imagen archivo del artista.

Foto 260: Bebo Valdes (músico cubano), maestro Pintado do Bongô y Carlinhos Brown, en 2004 participación en la película "Milagro del Candeal". Imagen del archivo personal del artista.

Sus primeros instrumentos, la percusión, que marcaran toda la carrera y peculiaridad musical, con aprendizaje y desarrollado de las células rítmicas provenientes de los terreros de descendencia afro brasileña. Donde en las manos de Carlinhos Brown hace germinar nuevas inspiraciones, en la contemporaneidad.

Foto 261:
Imagen archivo artista

Foto 262: Carlinhos Brown, con Pandero
Imagen archivo artista

Foto 263: Carlinhos Brown, con Berimbau
Imagen archivo artista

El primer instrumento formal que comenzó a tocar, fue el pandero y el birimbao, y luego su sensibilidad se fue aguzando, y empezó a dominar todos los instrumentos de percusión. Como también, en un gran desafío el piano. Hoy, con su vasta experiencia, no tiene dificultad en tocar ningún tipo de instrumento. Es percusionista, cantante, compositor, artista visual, poeta, productor de eventos.

En 1979, tocó en la banda de Rock Mar Revolto, dónde tuvo su primera grabación profesional.

Foto 264: Primera Banda femenina que Carlinhos Brown hizo parte "Banda Clara da Lua".
Imagen archivo del artista.

En la década de los años 80, se integra en la Banda "Clara da Lua", fue la primera banda que el llevó al teatro, y como relata Carlinhos Brown por audio. "Esa banda era compuesta por Sandra, Brenda, era una banda de mujeres en la que yo tocaba y que yo toqué con el maestro Pintado do Bongô, y esa banda es la que hace que el Bongô suba para el trío, porque en este show en la Biblioteca Central fue un show visto por grandes percusionistas; Neguinho do Samba, Tonio Mola, Renato Calibre, todo el

mundo tenía interés en este sonido que estaba aconteciendo. Y Fue una banda en la que yo toqué y quedé muy feliz. Solo tenía mujeres, esta banda que hizo que el padre de Brenda pidiera que yo enseñase a Nanán percusionista, por eso es que yo le enseñé a ella percusión, y por eso es que dijo que ella fue mí primera alumna-maestra de percusión musical”. Relatos de Carlinhos por audio, en 17.05.2019.

En 1984, Brown participa de la banda Acordes Verdes, liderada por Luis Caldas.

Foto 265: Brown participa de la banda Acordes Verdes, liderada por Luis Caldas. Imagen archivo artista.

Foto266: C. Brown. En la percusión. Imag. archivo artista

Foto 267: Carlinhos Brown, ganar el premio Caymmi en 1985. Imag. archivo del artista.

En 1985, Luiz Caldas, grabó “Visión de Ciclope”, composición de Carlinhos Brown, y fue uno de los grandes éxitos, más tocados en las emisoras de radio de Salvador de Bahía, en este mismo año Carlinhos recibe el trofeo Caymmi, por llegar a tener 26 músicas tocadas en las radios de Salvador de Bahía, entre las canciones están Remexer, El Coco, Es Difícil.

Foto 268: En la gira con Caetano Veloso para la presentación. Internacional del disco “Extranjero”. Imagen archivo del artista

Su primer éxito en sus composiciones, fue con la música “Meia Lua Enteira” cantada por Caetano Veloso en todas las emisoras de radio de Brasil. Luego después en 1986, se integra a en la gira con Caetano Veloso para la presentación internacional del disco “Extranjero”, que le permitió obtener notoriedad internacional. Era su primera gira fuera de Brasil. A partir de esta fase, su vida hace muchos cambios de la

profesionalidad, agregando valores y trayendo experiencias de su magia y fuerza de la entrega de público internacional. Fue creciendo su popularidad, tanto con sus composiciones como percusionista, que las grandes estrellas de los músicos brasileños solicitaron su colaboración como: João Gilberto, João Bosco y Djavan, hacían giras por Europa y Estados Unidos, y tuvieron la presencia actuante de Carlinhos Brown, que se convirtió en uno de los más solicitados percusionistas. Todo ese reconocimiento le dio madurez y confianza para ir adelante con sus creaciones y emprender en un camino de aventura en solitario, decidió entonces emprender su carrera singular. Continuando diferenciándose de los demás. Con un estilo propio de forma alegre, festivo, comercial y percusivo, y de una acción que promulgaban valores universales de paz y respeto.

1988- “Vai quem vem” (Va quien Viene), primera banda creada por Carlinhos Brown, que tuvo su primera presentación en la emisora de la Lapa, en Salvador de Bahía, con mucho éxito, visto por varios músicos conceptuados, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gerônimo y otros. Y como decía Gibir Cruz, que fue uno de los fundadores “La banda “Vai que vem”, tenía un ritmo distinto y muy avanzado en la época, el surdo era virado, era tocado de forma diferente, tenía varios instrumentos no convencionales, realmente fue un laboratorio. Idea de Carlinhos, tenía una forma diferente. Virar el surdo, es tocar con los dos lados, de un lado, con una baqueta de mimbre y del otro una baqueta de esponja. Y hacíamos un sonido, y era una referencia. La banda no permaneció por mucho tiempo”. Segundo escritos por Gibi, en la página, que fue uno de los integrantes de esta misma banda.

1988- Carlinhos Brown, tuvo la iniciativa de ayudar a reconstruir de forma digna la casa de D. Nicinha (Alice Ferreira), una habitante del barrio Candeal, que vivía de forma muy precaria, donde a partir de esta acción colaborativa, pasa a desencadenar otras acciones sociales, y dando vida al proyecto "Tá Rebocado", relatos de su hermano Mauricio Freitas, en la entrevista por la doctoranda, que se encuentra en otro apartado más abajo. El proyecto "Tá Rebocado", hace referencia a la urbanización y saneamiento del barrio, que recibió, en 2002, el Certificado de Mejores Prácticas del Programa de Asentamientos Humanos das Nações Unidas/UN-Hábitat.

Foto269: Casa Dª Nicinha, arriba antes de la reforma y la imagen abajo, después de la reforma de construcción. Imag. archivo artista.

1989-Lactomia, fue creada por Carlinhos Brown, banda de percusión formada por niños y adolescentes del Candeal, o de otras comunidades cercanas. Compone la banda de 7 hasta 23 años y utilizaban los instrumentos de materiales reciclados para extraer un sonido de forma creativa. La banda Lactomia, este año hace 30 años de fundación, tiene como director Jair Resende, es quien dirige a Lactomia, que desde los 8 años hacía parte de la banda musical. En el primer momento Lactomia, fue iniciativa de los niños que querían hacer lo mismo que Calinhos, y cogían las latas, sartenes, en fin, algunos de los materiales que había en su casa y salían por la calle del barrio

Foto 270: Jair Resende en el Festival Candyal y Tall. En 12.05.2019.

Foto 271: Jair Resende con los turistas visitantes en el Candeal. Imagen archivo del artista. Imagen de Henriqueta Alvarez.

Candeal en grupo haciendo sonido, ellos tenían 4 a 8 años. Información obtenida por Jair Resende en su entrevista por la periodista brasileña Wanda Chase, (en la pág. 248). También Jair es miembro de la asociación Lactomia Social - ALAS. Donde el turista puede hacer una visita guiada por el Candeal, conociendo los puntos históricos de la comunidad. Ese proyecto fue creado por Alberto Viana, hace más de 5 años, el rotero comunitario en Salvador, un turismo comunitario. Creando una rentabilidad económica y social para las comunidades.

En 1990, graba el disco “Bahía Black- Ritual Beating System” con varios artistas Bill Laswell. Ese fue el trabajo que lanzó Carlinhos Brown como cantante. A finales de los años 80, inicio de los 90, Carlinhos Brown crea la *Timbalada*, que fue un éxito desde el inicio de su creación ya consagrada nacionalmente, la banda adoptó un nuevo instrumento musical: el timbau (tipo de timbal). En el cual tuvo un nuevo acercamiento a sonidos de la percusión, con un nuevo ritmo, además de rescatar y llevar a la calle el timbau. Y lo consiguió. La versatilidad de Brown también aparece en esta banda, formada por 29 músicos, como media, que tocan teclados, guitarra eléctrica, timbal, tambor surdo [sordo], bacurinhas (instrumento de percusión, creado por Carlinhos, que parece un Repique y un grupo de instrumentos de metal. Para preservar la independencia de la formación, Brown dejó de presentarse conjuntamente con ella. Una de la marca registrada de la banda “Timbalada”, es la presentación de los artistas, se presentan sin camisa y con pintura dibujada en blanco en el cuerpo y en la cara.

Foto 272: El evento en Guetho Square, con presentación de los nuevos vocalistas de la "Timbalada". En 09.07.2017. Imagen archivo del artista

Desde el inicio de su creación hasta 2017, Gilson Freitas, su hermano venía manteniendo la dirección de la Timbalada, en el año 2017, la dirección pasa a ser con Andrea Mota. La Timbalada, innovó la música brasileña, con el su ritmo afro brasileño, donde se mezclan instrumentos venidos de África y se hacen presentes en Brasil. Desde su creación pasaron varios artistas vocalistas. "Uno de los grandes líderes fue el trío: Xexeu, Patrícia Gomes y Nina, ellos fueron una de las mejores formaciones de la Timbalada", como relata la periodista brasileña Wanda Chase, en una conversación con la doctoranda. Después con la salida de Nina, entró Denny que la sustituyó. Más adelante, Xexeu y Patrícia salen para seguir sus carreras en solitario, y Dennis quedó por mucho tiempo como vocalista, que también tuvo una gran recepción del público. Momentos después Millane, se integra junto con Denny por un año.

En junio de 2017, Denny salió de la Timbalada. Hoy, desde julio de 2017 quien está en la formación de vocalista son: Paula Cheffer, Rafa Chagas y Buja Ferreira. Paula Cheffer, fue descubierta por Brown en la 4ª temporada del The Voice Brasil, es bahiana de Feira de Santana y hace parte de la banda Mukindala, que es un proyecto de Carlinhos Brown lanzado en 2016, junto con Rafa, también bahiano y ex-vocalista de la Lactosamba. Ya Buja, que vive en el barrio de Tancredo Neves, es compositor y percusionista, con pasajes de la banda de pagode N@Net.

Por el Correo 24 horas, redacción Gil Santos - 09.07.2017, 19:00:00 actualizado: 09.07.2017, 21:59:19. (<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/carlinhos-brown-apresenta-novos-vocalistas-da-timbalada/>)

...“La Timbalada no es una institución Carnavalesca, es una entidad espiritual, una manifestación cabloca mestiza, uno labu laba ladainha (ladainha: conto rogatorio popular usado al comienzo de una roda de capoeira; el termino de labu laba ladainha

alude a una manifestación espiritual Mestiza). Tuve la suerte de que la Timbalada naciera, o renaciera, en mis manos al final del milenio. Nosotros queríamos coger el timbau y usarlo en un contexto de reaproximación social pues era un instrumento marginalizado. El movimiento comenzó a crecer y creamos un lenguaje que sin embargo no existía. Timbalada es una cosa de Bahía, pero no era algo que se encontraba antes en la tradición rítmica bahiana. Por eso chocó”. Relatos de Carlinhos Brown, en su enlace oficial.

“El Timbau se adaptó a este lenguaje porque comenzó a juntar estas células rítmicas, haciendo fusiones y convirtiendo todo eso en grandes voces instrumentales, que son los tambores en las calles cuando comienzan a tocar”. Habla Carlinhos Brown.

“Ha quien pense que la “Timbalada” ven de 500 años, más ella es un resultado de inventividades, ella es afro-ameríndia, el mestizaje es lo que da su ton. Ella no es la banda de una ciudad, ella dialoga con las comunidades, está en las favelas de Brasil y es fuente inagotable para el mundo de la percusión”, afirma su creador Carlinhos Brown.

(p. web <http://g1.globo.com/distrito-federal/musica/noticia/2015/01/grupo-timbalada-faz-ensaio-de-carnaval-em-festa-em-brasilia.html>) Actualización: 18/01/2015 18h34.

Foto 273: Carlinhos Brown, Timbalada en 1994. Imag. archivo del artista.

Foto 274: Carlinhos Brown, en el carnaval “Trio Andante”, en 2012. Imagen archivo del artista.

En 1993, Carlinhos Brown, crea con el grupo de la Timbalada el tradicional “Arrastão da quarta-feira de cinza” (miércoles de cenizas), en carnaval de Salvador de Bahía, en el cual los artistas salen en un trió eléctrico sin cuerdas para los foliones aprovechen un día más de carnaval. Donde se mantiene todos los años. También creó el “Trio Andante”, que mantuviera presente por muchos años en los carnavales de Salvador de Bahía – Brasil.

En 1994, inicia “La Associação Pracatum Ação Social” (APAS), fundada, por Carlinhos Brown, con objetivo de desarrollar un trabajo fundamentado en el triangulo “educación y cultura, movilización social y urbanización”. La misión de APAS, organización de la sociedad civil de derecho privado, sin fines lucrativos, pasa por mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad a través del desarrollo comunitario y de programas educacionales y culturales. La Asociación Pracatum, fue un centro de referencia en cursos de formación profesional en moda, costura, reciclaje, idiomas y

oficinas de capoeira, danza y de temáticas vinculadas a la cultura afro-brasileña, además de una escuela infantil. Abajo tres fotos, luego en la imagen 276, fue donde sucedió el inicio de los ensayos de la Timbalada.

Foto 275: Pracatum Imag. Flávia K.

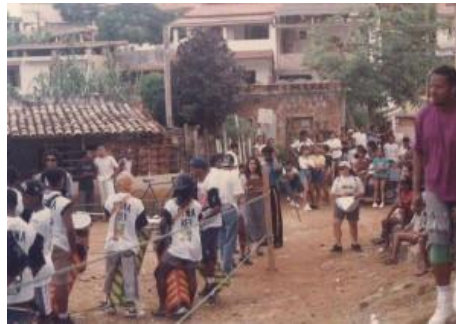

Foto 276: Barrio Candeal el final de la década de 80. Imagen archivo del artista.

Foto 277: Calle del. Candeal. Imag. Flávia K.

Las iniciativas sociales de APAS definen las preocupaciones de Carlinhos Brown respecto a las cuestiones de acción social y también sobre la inserción de los jóvenes de la comunidad de Candeal en el mercado de trabajo y en el mundo. Informes del enlace oficial de Carlinhos Brown.

Foto 278: "Zárabe", Enxaguada de Yemajá Imagen archivo del artista.

Foto 279: "Zárabe" en la calle a camino al cortejo de Yemajá. Imagen archivo del artista.

Foto 280: "Zárabe", cortejo de Yemajá. Imagen archivo del artista.

En 1995, Carlinhos Brown crea un movimiento titulado los "Zárabe", que homenajea la cultura musulmana presente, en la formación ética y cultural de África, que también pasó parte de su herencia para la Bahía. El 2 de febrero es día de Iemanjá (Reina de las agua), un acto de conmemoración, en este día, Carlinhos reúne, a partir de las 04h de la mañana, un cortejo de 100 Timbaleros, que salen, de la calle de Barro Vermelho (Barrio rojo), en el Rio Vermelho, y sigue para la casa de los pescadores, que queda en el mismo barrio, en la ciudad de Salvador de Bahía. Allí el grupo hace la entrega de la ofrenda a la reina del mar.

En 1995 primer CD. Solo – "ALFAGAMABETIZADO". En la creación de este CD, Buscó profundizar, como relata Carlinhos Brown: "No busco lo eterno, pero si algo que no sea descartable." El nombre "Alfagamabetizado" es un rechazo de la palabra

analfabeto, del prejuicio. Alfagamabetizados son personas con las antenas atentas a lo que ocurre a su alrededor, que aprenden con todo y de todos. En el lanzamiento de "Alfamabeizado", Carlinhos Brown realizó más de 150 shows en Brasil, Estados Unidos, Japón y diversos países de Europa. Una de las canciones del CD, "A Namorada", fue de la más escuchada en Brasil, Japón y Chile, formando también parte de la banda sonora de la Película Spread 2.

En noviembre de 1996, crea "Candyall Guetho Square", en el barrio de Candeal, otro proyecto de Carlinhos Brown. El local, es una casa de shows y espectáculos con capacidad para 2.500 personas, causó un gran impacto en el público de Salvador. El lugar se diferenciaba por tener una arquitectura diferenciada, una decoración cargada de múltiples elementos y referencias, un escenario en el centro del área y una localización inusitada.

En 1998, lanza "Omelete Man" su segundo álbum de la carrera en solitario titulado producido por la cantante y amiga Marisa Monte, aunque la misma hace un dueto con Carlinhos Brown en la música "Busy Man", con otra muy destacada también en la música "Faraó" que triunfó en el carnaval de Salvador de Bahía - Brasil.

En 2002, lanza los "Tribalistas", Carlinhos Brown junto con Marisa Monte y Arnaldo Antunes, en colectivo lanzó CD y DVD, con gran éxito nacional e internacional.

También en 2002, fue creado el Candyall Music, para convertirse en la discográfica y sello musical del artista Carlinhos Brown. Al editar sus propios discos, el autor busca tener un mayor control sobre los posibles usos de sus catálogos, protegiendo de forma eficiente sus composiciones, sus intereses y sus derechos de autor. Lo mismo ocurre al tener un sello musical propio, lo que le permite apostar directamente en los lanzamientos de aquellos artistas en los que confía.

En 2005, El barrio Candeal da la vuelta al mundo con la película del documental "El Milagro de Candeal", realizada por el cineasta Fernando Trueba, obtuvo el Goya de la mejor película documental, y la mejor música de autoría de Carlinhos Brown. Una muestra que aporta la venida de Bebo Valdés, gran pianista Cubano, que se acerca en Salvador de Bahía, y se va al encuentro con toda la historia y fuerza de voluntad de las mujeres para seguir adelante, y de Carlinhos Brown, por transformar, a través de la música, de la sonorización resaltando el ánimo, la fuerza, autoestima, para con su comunidad, como también posibilitando ampliar sus conocimientos que se asemejan y mantiene un hilo muy cercano con sus raíces, que viene de encuentro con la cultura de los pueblos, de los ritmos, creencias religiosas y divinidades cultivadas en Brasil, Cuba y África. Donde conoces el Barrio del Candeal.

Foto 281: Fernando Trueba, en el Candeal en la grabación de la película "Milagro del Candeal".
Ima.archivo del artista.

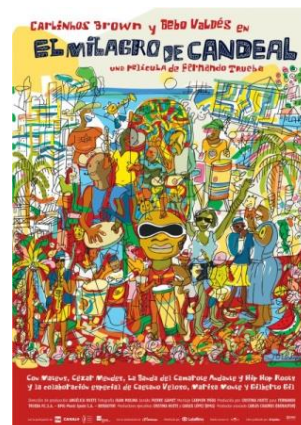

Foto 282: Portada de lo DVD
Imag. archivo del artista.

Como relata Fernando Trueba en su temporada gravando y conviviendo con las personas, los niños y moradores del Candeal, él cita: "Siento una fascinación muy curiosa por la gente de este barrio", confiesa Trueba. "Lo siento muy mío. No es que tú formes parte de él, pero sí que él forma parte de ti".

"Esos grupos creados por Carlinhos como la Timbalada son auténticos ejércitos de la música, ejércitos desarmados. Está siempre organizando movimientos de masas, pero consigue con ellos estimular a muchas personas, que muchas familias se involucren".

[...]Trueba define su largometraje - que guarda cierta relación con *Milagro en Milán*, de Vittorio de Sica: "Me acordé de esa película porque trata de alguien que se queda allí atrapado en un barrio"- como un musical social. También dice que es un *western* pacífico en el que los buenos se defienden con el arma de la música: han optado por el tambor en lugar de la pistola. "A mí me gusta que las películas tengan siempre una dosis de utopía. Me gustan más las que apuntan a mejores formas posibles de vida a las que podemos aspirar que las que denuncian o toman nota del mal estado de las cosas. Billy Wilder me dijo en una ocasión: "Fernando, la virtud no es fotogénica". Y creo que tenía mucha razón, pero también Renoir dijo que el cine era el arte de retratar los bellos sentimientos. Y eso es algo que se me ha quedado en la cabeza".

Asegura que no se parece a ninguna de las películas que ha dirigido, ni a ninguna de las que ha visto -"y he visto unas cuantas", añade-. "Hay que derrotar al fatalismo y siempre he pensado que el mundo sólo mejora gracias a los ingenuos. La gente muy inteligente es demasiado escéptica. Se transforma el mundo a través de la belleza de forma pacífica e inteligente. En el ejemplo del Candeal ves que otro Brasil es posible".
Informació: (https://elpais.com/diario/2004/02/28/cultura/1077922801_850215.html)

En 2007, Idealizado por Carlinhos Brown, el "Museu do Ritmo" fue contextualizado como un espacio abierto a la cultura y a las artes. La recuperación del local se suma a las acciones de recuperación de la Cidade Baixa, región portuaria que ya fue el centro comercial de la ciudad de Salvador. Hoy ya tienen espacio garantizado en el "Museu do Ritmo", concierto, presentaciones artísticas, teatro, moda y eventos entre otros

géneros. Sin embargo, se pretende que el lugar se transforme en el principal centro cultural de Salvador.

Foto 283: Carlinhos Brown y Claudia Leite Show en "Museu do Ritmo". Imagen archivo Maiara liberato.

Foto 284: Carlinhos Brown y la banda *Vixe Mainha* en "Museu do Ritmo". Imagen archivo del artista.

Foto 285: Show en Museu do Ritmo de Imagen de divulgación del artista.

Foto 286: Show en Museu do Ritmo. La imagen la derecha: "Caetanave". Imagen archivo del artista.

Este proyecto, actualmente en marcha, abarca una serie de servicios y actividades culturales, así como una escuela de inclusión digital que atenderá a las comunidades carentes, como la Comunidad del Pilar, que se encuentra en la misma área. Estas acciones persiguen aumentar el flujo turístico en esta zona, contribuyendo a su recuperación histórica y cultural, además de revitalizar económicamente el entorno a través de la creación de empleo y renta.

En 2007, en el Carnaval del Circuito Barra Ondina, Carlinhos Brown hizo una protesta, quintándose toda la ropa sobre el Trio Elétrico, en cuyo acto asumió el compromiso de ayudar a las 200 familias más desfavorecidas.

Foto 287: Carlinhos Brown encima del Trio, en el Carnaval. Imagen

Incluso en 2012 Carlinhos Brown junto con Sérgio Mendes, estuvo nominado al premio Oscar 2012, en la categoría mejor canción original. Con la música "Real in Rio", banda sonora de la película RIO.

Foto 288: Carlinhos Brown.
Imagen divulgación del artista.

Foto 289: Sergio Mendes, Carlinhos Brown,
representaron el Brasil en el Oscar (Foto: AFP).

El 23 de septiembre de 2012, Carlinhos pasa a ser jurado del “The Voice”, programa de la Rede Globo de Brasil, descubriendo talento musical.

“THE VOICE BRASIL” – Un programa de televisión, transmitido por la red Globo, en formar talentos, a través del género del canto, teniendo como creador a John de Mol. Donde Carlinhos permaneció como jurado técnico, junto con Claudia Leite, Daniel, Ivete Sangalo, Lulu Santos, Michel Teló. Carlinhos ha participado desde la primera temporada en 2012, hasta la séptima temporada de 2018, Y luego en 2014 inicia el *The Voice Kids*, junto con Claudia Leite, Ivete Sangalo, Victor & Leo, Simone & Simaria.

Foto 290: Carlinhos Brown, Claudia Leite, Michel
Telo, Lulu Santos, jurados del The Voice Brasil.
Imagen de divulgacion del artista.

Foto 291: Lulu Santos, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown,
y Michel Teló no 'The Voice Brasil, no The voice adultos
Imagen de divulgacion del artista.

Para Carlinhos esa experiencia fue diferente, ¿Cómo lidiar con eso? Que es un show, es un entretenimiento, una competición, para que no sea como una cosa brusca, no tenemos esta capacidad de juzgar. Es mucha suerte, a veces el ganador surge en la primera actuación. Como él relata en una entrevista con Bruno Meier en la TV por la Veja, (día 27 de junio de 2016): “Yo me sorprendí con el cariño que he recibido de las personas, principalmente por los niños, no me imaginaba carismático, yo siempre fui muy popular en los carnavales cercano con el público, siempre actué en el *arrastao* sin cuerda, pero esta experiencia en la televisión fue una experiencia diferente, me dio otra connotación más amplia, especialmente el cuidado y el respeto a los niños.

Siempre recuerdo de lo que Mano Goes, de la banda Jammil, me dijo: “en el The Voice, yo actúo con los adultos como niño y con el The Voice Kids la actuación con los niños yo actuó como adulto”, me gustó mucho esa afirmación, porque con los adultos jugamos mucho para que se relajen, pero con los niños debemos ser serios y tener mucho zelo, cuidado porque podría ser un hijo mío”.

Foto 292: Carlinhos Brown en el The Voice Brasil.
1ªtemporada. Imagen archivodel artista.

1ª temporada 2012: The Voice Brasil- Talent show – Emisora Rede Globo, como jurados: Carlinhos Brown, Claudia Leite, Lulu Santos, Daniel. Un talento show brasileño, se estrenó el 23 de septiembre de 2012 y finalizó el 16 de diciembre de 2012, en un episodio semanal. Todos los episodios fueron transmitidos los domingos.

2ª temporada 2013: The Voice The Voice Brasil- Talento show – Emisora Rede Globo, como jurados: Carlinhos Brown, Claudia Leite, Lulu Santos, Daniel. Un talento show brasileño, se estrenó el 03 de octubre de 2013 y finalizó el 26 de diciembre de 2013, esta temporada del programa pasó a emitirse las noches de jueves.

3ª temporada 2014: The Voice The Voice Brasil- Talento show – Emisora Rede Globo, como jurados: Carlinhos Brown, Claudia Leite, Lulu Santos, Daniel. Un talento show brasileño, se estrenó el 18 de diciembre de 2014 y tuvo finalizó el 25 de diciembre de 2014, esta temporada el programa se retransmitió las noches de jueves. A partir de esa temporada, fue anunciado que la edad mínima que antes era de 18 años, pasaba a ser 16 años.

4ª temporada 2015: The Voice The Voice Brasil- Talento show – Emisora Rede Globo, como jurados: Carlinhos Brown, Claudia Leite, Lulu Santos, Daniel. Un talento show brasileño, se estrenó el 01 de octubre de 2015 y finalizó el 25 de diciembre de 2015, la temporada de este programa se retransmitió en la noche del jueves (al final fue retransmitido excepcionalmente un viernes debido a la navidad).

5ª temporada 2016: The Voice The Voice Brasil- Talento show – Emisora Rede Globo, como jurados: Carlinhos Brown, Claudia Leite, Lulu Santos, Michel Teló. Un talento show brasileño, se estrenó el 05 de octubre de 2016 y tuvo su final el 29 de diciembre de 2016, la temporada de este programa se retransmitió en las noches de jueves. Fue presentado por Thiago Leifert y Mariana Rios (en los bastidores).

6ª temporada 2017: The Voice The Voice Brasil- Talento show – Emisora Rede Globo, como jurados: Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Lulu Santos, Michel Telô. Un talento

show brasileño, el programa fue excepcionalmente retransmitido el martes 21 de noviembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2017, el programa no se retransmitió en martes, con eso, la atracción fue transmitida al vivo dos días a la semana siguiente (5 y 6 de diciembre de 2017). La temporada fue presentado por Thiago Leifert y Mariana Rios (en bastidores).

7ª temporada 2017: The Voice The Voice Brasil- Talento show – Emisora Rede Globo, como jurados: Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Lulu Santos, Michel Telô. Un talento show brasileño, se estrenó el 17 de julio de 2018 y finalizó el 27 de septiembre de 2018, en está temporada, el programa pasó a retransmitirse dos veces por semana, en las noches de martes y jueves y quedó más tiempo en el aire, totalizando 22 episodios. Además de un estudio nuevo, más inspirado en la versión estadounidense del programa, esta temporada introdujo varios cambios de actuaciones.

La 8ª temporada está prevista para el segundo semestre de 2019.

[https://pt.m.wikipedia.org/wiki/The_Voice_Brasil_\(7.ª_temporada\)](https://pt.m.wikipedia.org/wiki/The_Voice_Brasil_(7.ª_temporada))

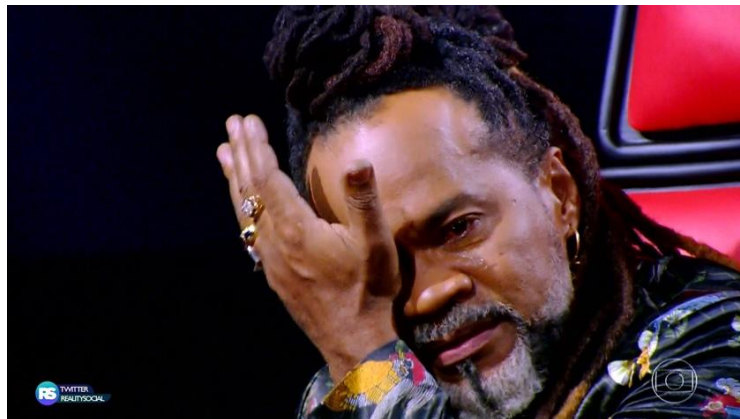

Foto 293: Carlinhos Brown en el The Voice Kids Brasil. Se emociona con la presentación de las niñas que hicieron el show, cantando de Sertanejo a Rock. Hermanas de Belo Horizonte, Brasil. Imagen divulgación.

THE VOICE KIDS BRASIL. – Un programa de televisión, también transmitido por la red Globo, direccionado para niños, en formato Reality show, creado por John de Mol y Roel van Velzen, directores: Wagner Boninho (núcleo), Creso Eduardo Macedo (general), Francisco Oliveira televisión (general).

1ª temporada 2016: The Voice Kids Brasil- Reality show – Emisora Rede Globo, como jurados: Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Victor & Leo. Un talento show brasileño, se estrenó el 03 de enero de 2016 – 27 de marzo de 2016. La temporada tuvo la presentación de Thiago Leifert y Kika Martinez (bastidores). El programa es una versión infantil de The Voice Brasil, con participación de niños de 9 hasta 15 años.

2ª temporada 2017: Voice Kids Brasil- Reality show – Emisora Rede Globo, como jurados: Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Victor & Leo. Un talento show brasileño, se estrenó el 08 de enero de 2017 – 2 de abril de 2017. La temporada tuvo la presentación de André Marques y Thalita Rebouças (en bastidores) El programa es una versión infantil de The Voice Brasil, con participación de niños de 9 hasta 15 años.

3ª temporada 2018: Voice Kids Brasil- Reality show – Emisora Rede Globo, como jurados: Carlinhos Brown, Claudia Leite, Simone & Simaria. Un talento show brasileño, se estrenó el 07 de enero de 2018 – 8 de abril de 2018. La temporada estuvo presentada por André Marques y Thalita Rebouças (bastidores) El programa es una versión infantil de The Voice Brasil. Con participación de niños de 9 hasta 15 años.

4ª temporada 2019: Voice Kids Brasil- Reality show – Emisora Rede Globo, como jurados: Carlinhos Brown, Claudia Leite, Simone & Simaria. Un talento show brasileño, se estrenó el 06 de enero de 2019 – 14 de abril de 2019. La temporada tuvo la presentación de André Marques y Thalita Rebouças (en bastidores) El programa es una versión infantil de The Voice Brasil. Con participación de niños de 9 hasta 15 años.

Entrevista de Carlinhos Brown y Paulo Borges, por Bruno Meier, publicada el 27 de junio de 2016- 10,48:

[https://pt.m.wikipedia.org/wiki/The_Voice_Kids_\(4.ªtemporada\)](https://pt.m.wikipedia.org/wiki/The_Voice_Kids_(4.ªtemporada))

https://www.google.com/search?q=Entrevista+de+Carlinhos+Brown+y+Paulo+Borges+na+Veja&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=JZ6gY4lvqGml-M%253A%252CIYoy2miHOzIAM%252C_&vet=1&usq=AI4_kSI35akiylmwBwqONUNLnomrxbdKQ&sa=X&ved=2ahUKEwj57uiD7_rAhUfShUIHVG GDp4Q9QEwAXoECAYQBA#imgsrc=JZ6gY4lvqGml-M:

Los festivales en el barrio del Candeal, comenzaron el 30.03.2015, para facilitar y aumentar la captación de recursos financieros del barrio, varias intervenciones culturales, como la propagación de la comunidad con la sociedad en general. Tuvo inicio el primer “Festival de Arte Urbana de Salvador”, durante cuatro sábados. Del 11 y 25 de abril - 2 y 9 de mayo. Se realizaron conciertos: Apertura con el percusivo Pracatum, regencia de José Izquierdo (Candeal- Salvador), Grupo Cultural Lindo Amor, de São Francisco do Conde- Bahía. Palquinho do Zé Botinha - Fernando Citro São Paulo- Brasil.

El segundo Festival de Arte Urbana, Candyall y Tal, del 27 al 29 de enero de 2017. Se realizaron conciertos de grandes músicos: Lenine y Betho Wilson (27.01.2017), Carlinhos Brown y Luiz Caldas (28.01.2017), Mestrinho y Nicolas Krussik (29.01.2017).

El tercer Festival de Arte Urbana, Candyall y Tal, 23 a 25 de febrero de 2018. Se realizaron conciertos de grandes músicos: Ed Motta, Lazio e Targino Gondim (23.02.2018), Joao Donato, Margareth Menezes y Gerônimo (24.02.2018), Carlinhos Brown y Iza (25.02.2018).

El cuarto Festival de Arte Urbana, Candyall y Tal, 10 a 12 de mayo de 2019. Patubate, MiniStereo Público y B. Negao (10.05.2019), Baiana System (11.05.2019), Carlinhos Brown y Saulo Fernandes (12.05.2019).

En el Candeal se inauguró una guardería, para acoger 200 niños, el 27 de febrero de 2007, que fue construida gracias a la cesión de los terrenos, comprados por el artista hace ya unos años, y a la ayuda de la Agencia Española de Cooperación. Por este motivo, y en señal de agradecimiento, el parvulario recibirá el nombre de Virgen de la Almudena (patrona de Madrid) algo que sin duda traerá muy buenos recuerdos a don Felipe y a doña Letizia. Y como pronunciaba el Príncipe de Asturias, en la época Don Felipe (Hoy rey de España), al llegar al barrio Candeal, “Será una manera especialmente bonita de concluir nuestra visita oficial a Brasil”, y que cubrió todas las expectativas. De este modo, los Príncipes de Asturias, dejaron Brasil con la alegría que transmiten los miembros de la comunidad de Candeal:

<https://www.hola.com/casasreales/2005/02/27/ppe-candeal/>

Foto 294: Felipe VI, D. Letizia y Carlinhos Brown en una visita en el barrio Candeal. Imagen archivo del artista.

Foto 295: José Manuel García Margallo, ex ministro de asuntos Exteriores y Carlinhos Brown, en el Candeal. Imagen archivo del artista.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, visitó Brasil, y en concreto hizo su presencia en las favelas de Candeal.

Allí, se citó con un personaje de un sector completamente opuesto a la política, el cantante y productor musical Carlinhos Brown, conocido también por su labor a la hora de impulsar la vida de la gente en dichas favelas:

<https://ecodiario.eleconomista.es/politica-eD/noticias/6809370/06/15/El-baile-del-ministro-Margallo-con-Carlinhos-Brown-en-su-visita-a-las-favelas.html>

En otros momentos:

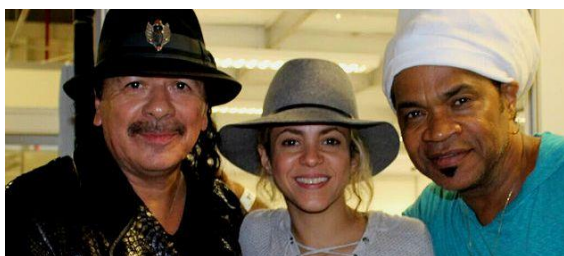

Foto 296: Carlos Santana, Shakira y Carlinhos Brown

Foto 297: David Bisbal y Carlinhos Brown

Foto 298: Margareth Menezes y Carlinhos Brown.
Imagen archivo del artista.

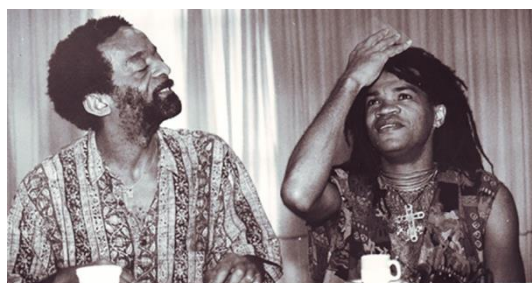

Foto 299: Nana Vasconcelos y Carlinhos Brown.
En 1997. Imagen archivo del artista.

TESTIMONIOS QUE SIGUEN EJEMPLO DE INSPIRACIÓN EN LAS OBRAS DE CARLINHOS:

Lilly Pitta, brasileño, cantante, percusionista y productor musical, tuvo como referencia profesional a Carlinhos Brown, el mismo participó de la Timbalada, y hoy vive en Sevilla actuando y colaborando en varios proyectos: como profesor de percusión brasileña en la Escuela Latidos, donde desarrolla un trabajo socio-cultural, con el cual formó con sus alumnos un grupo LBF (Latidos Brasil Fusión), creó un grupo: “Ellas” grupo de percusión formado solo por mujeres. Actuó en colaboración con varios artistas en España: Smash, Alex O’Dogherty y Farah Siraj.

Fotos 300: Lilly Pitta, en el concierto en 17.12. 2017.
Comemoración del día del inmigrante en la calle
Relator, en Sevilla, España. Imagen de la doctoranda.

Fotos 301: Instrumento de percusión. En la
Alameda, Sevilla, el 17.12.2017.
Imagen de la doctoranda.

También tenemos una escuela de música en Alicante, España, que se inició en 2007. Escuela Dánae, dirigida por el Dr. Virgilio Candela la cual se inspira en los sonidos rítmicos de Carlinhos Brown de Bahía. Y siempre mantiene contacto con Jair Rezende (director y formador de la Lactomia, junto con Carlinhos Brown) y otros de Salvador de Bahía, para reciclar y mantener cercanos los conocimientos musicales).

Foto 302: Carlinhos Brown y Virgilio Candela, en TV 5, en Madrid. Imagen archivo de Virgilio Candela. (Director de la ACD- Alicante)

Foto 303: Grupo de los Compañeros de la "Asociación Cultural Dánae", responsables de la Ciudad de los Colores. Dentre ellos el brasileño, músico Crispim Junio, discípulo de Carlinhos Brown. Imagen de Virgilio Candela.

Foto 304: Escuela de los Colores, en Alicante.

Foto 305: Participantes de la Escuela de los Colores, en Alicante.

El 11 de Abril de 2018, Carlinhos Brown fue nombrado Embajador Iberoamericano para la Cultura, recibe la homenaje en el "Guetho Square", en el Candeal, Salvador de Bahía- Brasil.

Foto 306: Carlinhos Brown y Mariângela Rebuá. Recibiendo el título Embajador Iberoamericano para la Cultura en España. Imagen archivo del artista.

Quince años después, los “Tribalistas” retoman el escenario de conciertos con fuerza total, lanzado el segundo CD y DVD en agosto de 2017. Con gira nacional e internacional. Conforme la redacción del periodista del Correo Gallego, de Santiago de Compostela -ES: “El trío formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown llega a Santiago de Compostela con su gira mundial “Tribalistas”.

Foto 307: Retorno del “Tribalistas”, Carlinhos Brown, Marisa Monte, Arnaldo Antunes. Crédito por GNews. Imagen archivo del artista.

Los tres artistas decidieron juntarse en 2017 para publicar un nuevo disco quince años después del gran éxito que supuso el anterior. Hicieron una gran presentación el 26 de octubre en el “Multiusos Fontes do Sar”. Incluyeron en sus actuaciones solistas canciones que hicieron gran éxito, “Passe en casa”, “Velha infancia”, “Já sei Namorar”.

En 2018, Los Tribalistas, hicieron una gira en las principales ciudades de Brasil, en 28.07-Salvador, 03 y 04.08-Rio de Janeiro, 10.08-Recife, 11.08-Fortaleza, 18.08 -São Paulo, 24.08- Porto Alegre, 25.08-Curitiba, 01.09-Brasília, 07.09-Belo Horizonte.

En 2018, Los “Tribalistas”, hicieron una gira internacional, 21/10 – Lisboa-Portugal, 23/10 – Oporto, Portugal, 24/10 – Madrid, España –26/10 – Santiago de Compostela, España, 28/10 – Barcelona, España, 31/10 – Hamburgo, Alemania, 02/11 – Basilea, Suiza, 04/11 – Londres, Reino Unido, 06/11 – París, Francia, 08/11 – Milán, Italia, 11/11 – Roma, Italia. En febrero embarcaron para otra gira en los Estados Unidos. Y encerraron ese año de trabajo con la presentación en Lollapalooza 2019.

“La música ha experimentado cambios profundos en los últimos 15 años. Con más de 3 millones de discos vendidos en Brasil y en el extranjero sin haber realizado conciertos, Tribalistas una vez más sorprendieron al público con la iniciativa innovadora de lanzar su segundo álbum con una transmisión al vivo de alto impacto”

“Esa no es la nuestra vuelta, porque los Tribalistas nunca se fueron”, declara Arnaldo Antunes, confirmando que el grupo nunca paró de componer y hacer conciertos.

“Tenemos otras músicas, pero esas parecían más potentes con nosotros 3 juntos. Ellos ya parecían crear una identidad propia”, completa Marisa Monte. “La gente canta como cantamos en casa, en la cocina. Creo que estas canciones nos eligieron”, dice Carlinhos Brown.

Carlinhos responde: ¡“El ritmo es Tribalista!”!, explicando que este se forma a partir de lo colectivo tocando juntos – “el ritmo de esos corazones que laten juntos”, es decir, apuntando para los colegas.

“La música habla de la convivencia con las diferencias” cuenta Arnaldo, refiriéndose a la canción “Um Só”. Recordó el momento vivido en Brasil, en que “hay mucha polarización y una guerra entre las diferencias”. “Esa música habla sobre poder vivir las propias contradicciones; ser una cosa, pero también ser otra”, completa el cantor.

“El tribalismo es tú estar a voluntad contigo mismo y con los otros, basta con asumir quien eres tú” responde Marisa al ser cuestionada sobre el significado del tribalismo, al que Brown completó con una reflexión que sintetiza la presencia de la temática social presente en las músicas “Um Só” y “Diáspora”: “las canciones también reflejan el deseo de un colectivo. No hay forma de no sentir lo que sucede en la vida cotidiana en el mundo, un cantante es como un cronista, que lleva a las percepciones inconscientes de la vida cotidiana. Y seguramente hay algo en nuestro sentimiento que nos une en voz y melodía, que usamos para defender a los demás.

“La música popular es colectiva”, continuó Arnaldo. Marisa declaró, con tono de admiración, como la música brasileña es tradicionalmente colectiva, compuesta, tocada y cantada en conjunto “el estar junto haces parte de nuestra tradición, de nuestra historia, de lo que la gente siempre vio que ocurría. Pero es una característica brasileña de la música, que es muy bonita y ejemplar para todo el mundo”.

“La solución de nuestro país en ese momento proviene de la gente, viene de nosotros”, declaró Brown, relacionando la tradición colectiva de la música brasileña y de los significados de la música popular con la crisis y las dificultades vividas en Brasil actualmente; “la felicidad no pertenece a uno solo, y sí a un todo”, completa el músico Carlinhos Brown.

Las canciones prometen rescatar los Tribalistas de 15 años atrás, pero con la evolución de la actualidad, donde tanto el ritmo como las palabras son sentidos; las canciones consiguen atrapar fácilmente al oyente en el universo sensorial. Cuando Arnaldo señaló que se asemeja al primer disco que se grabó, refiriéndose a la naturalidad de como surgieron las canciones, Marisa completó: “el arte es soberano, las canciones suceden cuando quieren, y estamos al servicio de eso”. Por Alessandra Monterastelli, Texto original en portugués de Brasil.

<https://www.jornaltornado.pt/tribalistas-lancam-novo-disco-musica-refugiados/>

CARLINHOS BROWN Y SUS COMPOSICIONES:

Como compositor, tiene más de 800 composiciones ya grabadas, muchas de ellas por intérpretes consagrados como Maria Bethânia, Gal Costa, Cássia Eller, Nano Reis, Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Rita Lee, Ney Mato Grosso, Fafá de Belém, Milton Nascimento, Caetano Veloso y otros. Informaciones obtenidas en el enlace oficial del artista.

Una de sus primeras canciones que marcó toda su historia en la música en Brasil "Meia lua inteira" (Media luna Entera) de gran éxito en la voz de Caetano Veloso. Sus composiciones tienen una letra muy sencilla que viene del alma e inspirada en sus experiencias vividas para dejar la imaginación brotar; como relata Carlinhos Brown: "Para poder escribir a la letra, que es una cosa terrestre, no sólo me inspiro en lo cotidiano, sino también en la experiencia y referencias de lo que viví y me gustó. En relación con las canciones, no tengo control, vienen a mí desde arriba. Y las mejores las hago durmiendo".

Podemos citar varias de sus composiciones que obtuvieron buena aceptación de público: "Zombie Mameto" (Banda sonora de la película "Rio"), "Já Sei Namorar" (Tribalista-2002), "Diáspora" (Tribalista- 2017), Carnavália (Tribalista-2002), A "Namorada" (Alfagamabetizado-1996), "Maria Caipirinha" (Candyal Beat 2004), Ashansu (Servicio de animación Popular), Pandeiro-deiro (Alfagamabetizado-1996), "Velha Infancia"(Tribalista-2002), en fin varias otras.

Dentro de la escena musical internacional, Carlinhos Brown ha tocado al lado de grupos y artistas como Black Eyed, Carlos Santana, Ricky Martin, Lee Ritenour, Bill Laswell, Wayne Shorter, Jovanotti, Sergio Mendes, Angelique Kidjo, Miyazawa Kazumi, Omara Portuondo y Ornella Vanoni.

Una música compuesta para el segundo CD, TRIBALISTAS, *Diáspora*, divulgada en las plataformas digitales, toca la cuestión de la inmigración, principal tema mundial de la actualidad. La música sensibiliza para el drama vivido por los refugiados de manera sencilla, hasta un tanto ingenua, al narrar las sensaciones de pérdida, confusión y desesperanza vividas por las personas forzadas a abandonar su país de origen.

"Yo creo que en algún momento todos nosotros somos inmigrantes, estamos siempre buscando al otro como una manera de construirnos algo. Ese colectivo afirma que nosotros no tenemos fronteras" comenta Carlinhos Brown, que luego es completado por Arnaldo Antunes en cuanto a la cuestión de los límites territoriales: "la gente está viviendo en ese momento refugiados huyendo de las guerras, desastres naturales, entre otras razones, y estamos siempre deseando que no haya más fronteras; que las personas puedan circular por el planeta libremente".

<https://www.jornaltornado.pt/tribalistas-lancam-novo-disco-musica-refugiados/>

"Nosotros, nordestinos y brasileños, somos todos un poco inmigrantes, entonces entendemos un poco esa causa. Por tanto, debemos recibir a esas personas", concienciando Carlinhos Brown en cuanto a la recepción de los refugiados.

El trabajo de producción musical de Carlinhos Brown abarca también la creación y producción de bandas sonoras y temas de películas, telenovelas, series, juegos y espectáculos de danza. Y también hace muchos espectáculos con fines benéficos.

RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS:

Muy envuelto en las vertientes musicales, Carlinhos Brown toca varios instrumentos, tal como: Bajo, guitarra acústica y eléctrica, percusión electrónica artesanal, batería, bongó, congo, piano, surdo, a gogó, teclados, timbal, birimbao, órgano, entre otros. Como cita Carlinhos Brown, “no soy un hombre orquesta, sino un amante de la música”.

https://www.diariosur.es/prensa/20070424/cultura/carlinhos-brown-explora-mundo_20070424_amp.html

DISCOGRAFÍA – CARLINHOS BROWN

Su discografía se compone, además de discos y videos DVDs en solitario, cuatro discos en colaboración. Carlinhos ha producido a Margareth Menezes, Timbalada (11 disco compactos), Arnaldo Antunes y Tribalistas. A través de su trabajo de investigación, ha recuperado músicas y cánticos de la región afro-brasileña condomblé, además de producir el CD condombless, en cuya tradición y contemporaneidad se mezclan.

DVD'S

2000 - BAHIA BEAT – WORLD MUSIC PORTRAITS (Al vivo en La Rochele França 2000 – otra capa)

2004 - INSIDE CARLITO MARRON - SONY-BMG ESPANHA

2004 - EL MILAGRO DE CANDEAL - BMG MUSIC SPAIN

2006 - CARLINHOS BROWN AO VIVO NO FESTIVAL VERÃO SALVADOR – CANDYALL MUSIC (SELO)

2002 - TRIBALISTAS - EMI MUSIC

2017 - TRIBALISTAS - MONTE CRIAÇÃO (SELO)

CD'S

1996 - CD ALFAGAMABETIZADO - EMI MUSIC

1988 - CD OMELETE MAN - EMI MUSIC

2001 - CD BAHIA DO MUNDO-MITO E VERDADE - EMI MUSIC

2002 - CD TRIBALISTAS - EMI MUSIC

2003 - CD CARLINHOS BROWN ES CARLITO MARRON - SONY-BMG ESPANHA

2004 - CD CANDYALL BEAT/CARLINHOS BROWN & DJ DERO – CANDYALL

MUSIC - co-producción con Oid Records

2005 - CD CANDOMBLESS - EMI MUSIC
2006 - CD A GENTE AINDA NÃO SONHOU - SONY-BMG ESPANHA
2010 - CD DIMINUTO/CARLINHOS BROWN - SONY MUSIC BRASIL
(DISTRIBUIDOR) - CANDYALL MUSIC (SELO)
2010 - CD ADOBRÓ/CARLINHOS BROWN - SONY MUSIC BRASIL
(DISTRIBUIDOR) - CANDYALL MUSIC (SELO)
2012 - CD MIXTURADA BRASILEIRA - SONY MUSIC BRASIL
2014 - CD MARABÔ - CANDYALL MUSIC (SELO)
2014 - CD VIBRAAASIL - CANDYALL MUSIC (SELO)
2015 - CD SARAU DU BROWN BEAT SYSTEM - CANDYALL MUSIC (SELO)
2016 - CD ARTEFIREACCUA - CANDYALL MUSIC (SELO)
2017 - CD SARAU DU BROWN samba & carnaval TODOS JUNTOS - CANDYALL
MUSIC (SELO) 2018>CD SEMELHANTES- CANDYALL MUSIC (SELO)
2018 - CD TRIBALISTAS – MONTE CRIAÇÃO (SELO)

COLECCIONES

2001 - CD PARA SEMPRE - EMI MUSIC
2003 - CD MIL VERÕES - EMI MUSIC
2004 - CD RETRATOS - EMI MUSIC
2005 - BIS - EMI MUSIC

COLETIVOS

MAR REVOLTO 1992 - BAHIA BLACK Ritual Beating System - ISLAND RECORDS
2002 - TRIBALISTAS- EMI MUSIC
2017 - TRIBALISTAS - MONTE CRIAÇÃO (SELO)

SINGLES & EPS DE CARLINHOS BROWN:

El primer CD. Solo de Carlinhos Brown “ALFAGAMABETIZADO”, en 1995. Fue un éxito, y le dió importantes premios.

El proyecto colectivo del CD Y DVD del "Tribalista" en 2002, junto con Marisa Monte y Arnaldo Antunes, proporcionó varios premios y alcanzó la marca de más de 1000 000 discos vendidos. Fue un gran éxito y permanece hasta hoy, principalmente con la música "Já sei Namorar" y "Velha Infância".

En 2004, Lanza el disco "Carlinhos Brown é Carlito Marrón".

En 2007, Lanza el álbum "A Gente Ainda Não Sonhou", disco totalmente producido y casi todo tocado por Carlinhos Brown.

En 2010, lanza el *single* "Earth Mother Water", una llamada por la preservación del planeta. El videoclip de la música fue dirigido por Gualter Pupo y Valter Kubrusly, haciendo parte de las manifestaciones contra el consumo irresponsable de los recursos naturales. Desde el lanzamiento de su primer CD solo, Brown contabiliza varios trabajos, siendo dos lanzados concomitantemente a finales de 2010: "Adobró e Diminuto".

Carlinhos Brown, también concurre, en 2012, al lado de Sergio Mendes, al Oscar de Mejor Canción Original por la música "Real in Rio", de la película "Rio". "Zombie Mameto".

CARLINHOS BROWN Y PRESENTACIÓN EN FIESTAS POPULARES, CARNAVALESCA NACIONALES E INTERNACIONALES:

Desde 1993, viene marcando presencia destacando en los carnavales de Salvador de Brasil, con la Timbalada, y también hace presentaciones con el Trio Andante.

Foto 308: Carlinhos Brown en la Timbalada en el Carnaval. Imagen de divulgación.

Foto 309: Carlinhos Brown en la Trio Andante, en el Carnaval de Salvador de Bahía.

Foto 310: Carlinhos Brown en la Timbalada, en el Carnaval de Salvador de Bahía. Imagen de divulgación.

Las fiestas carnavalescas de Salvador de Bahía, es una de las más populares de repercusión nacional y internacional. Pero este año de 2019, Carlinhos brilló en

Carnaval de Isla Canarias. Donde Carlinhos deja un mensaje: "Me voy. No digo cuando voy a volver, pero tampoco estoy diciendo que no voy a volver". Antes de presentar el Carnaval en España, hizo un gran concierto en São Paulo, Brasil.

Carlinhos Brown, convidado para realizar la abertura del Fórum de las Culturas en Barcelona, España, en el año de 2004, decidió llevar a las calles de la ciudad el auténtico carnaval hecho en Bahía. Su trío eléctrico cruzó el océano y realizó una fiesta para casi 500.000 personas en las calles de Cataluña. Carlinhos Brown conquistó entonces definitivamente al público español con su musicalidad y talento. A partir de ahí, Maria Caipirinha se convirtió en un gran éxito, llegando a ser una de las canciones más escuchadas en las cadenas de radio españolas.

El Carnaval Movistar, al año siguiente, el Carnaval se extendió a otras ciudades de España, obteniendo la increíble marca de participación de 4 millones de personas, entre las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao y Valencia.

Carlinhos tiene un gran carisma en España, donde hay un sentimiento recíproco, conquistando los corazones de los españoles, que están siempre presentes en sus presentaciones. Podemos confirmar en los registros abajo:

Foto 311: Carnaval Movistar Madrid
Imagen divulgación.

Foto 312: Fórum de las Culturas
Barcelona Imagen divulgación.

Foto 313: Carnaval Movistar Bilbao.
Imagen divulgación.

SARAU DU BROWN 2016

Cada año Carlinhos Brown, crea un tema para el *Sarau du Brown*, en 2016, con el tema ritual ArTeFireAccua, sobre la dirección de Paulo Borges, que es creador y director del Fashion Week, en São Paulo. Como también tuvo la presentación de la Coreografía del Balé du Brown por Luiz Ferron.

Foto 314: Cartele divulgación, Sarau du
Brown. Imagen del site.

Carlinhos cita que: "el concepto de este año es un concepto muy propio, es despertar no otro la atención para el otro". Estaba presente varios cantantes y personas conocidas en el medio artísticos que dejaron un mensaje: Paulo Borges, fue el creador, hizo la dirección del "Sarau du Brown", cita que "cuando Carlinhos Brown me

ha hablado de Latimidade, para mi tiene que ver con la energía, tiene que ver con el alma, tiene esas sensaciones que ver con el fuego, con el agua, con el aire”. También el cantante David Bisbal dejó una cita: “un día totalmente iluminado me he sentido así aquí, gracias a Carlinhos he podido disfrutar de esta gente aquí en Bahía”. Además, Jorge Virgilio, relata: “Brown es una sorpresa a cada momento, ese año él vino más preparado, con ese cuerpo de danza, muy moderno, enhorabuena, el “Museu du Ritmo” es un lugar muy bonito”. Informe retirado del video. <https://www.youtube.com/watch?v=reloVxvzGms>

CARLINHOS Y SU ESTÉTICA

Carlinhos Brown tiene un estilo propio, tiene una preocupación con la estética, como afirma Sergio Siqueira, Carlinhos “Invierte todo lo que tiene en la producción de sus shows”, es muy detallista y tiene un sentido muy sensible para las artes, sea en relación al mínimo detalle de sus vestimentas, sandalias, etc. Producidas por el Señor Jailson Marcos y muchas veces con idea del propio artista.

Foto 315: Calinhos Brown
Imagen archivo del artista.

Foto 316: Calinhos Brown
Imagen H. Alvarez

Foto 317: C. Brown
Imag. archivo artista

Foto 318: Calinhos Brown.
Imag.archivo del artista

Sus tocas, que muchas veces él da la idea, son producidas por Valeria Kaveski e Ismael Soldan. Y en el inicio las hacía con Carlos Miele. La necesidad de usar estas tocas, como afirma Carlinhos Brown, “La toca tiene un significado especial para mí, en Bahía los Babalorixás, siempre tiene algo en la cabeza para protección. Empecé a usarla por tres razones: primero por cuidar el pelo, por no lavarlo siempre, el segundo por tener cuidado con la cabeza y la tercera por las personas que son rastafari, generan una impresión de que está drogado. Yo empecé a usar las rastas cuando quedé trabajando con Djavan, y también tenía otro participante de la banda que era rasta, inspirandome. Luego cuando volví a la banda de Caetano Veloso, él dijo que yo me contaminé con Djavan.”

El cocar lo usa en shows, una reverencia a la cultura indígena. Varios collares y anillos, todos con una simbología. Incluso hay una joya creada por Carlinhos Brown, con temática indígena similar al cocar, por invitación de H.Stern. Sus vestimentas van de acuerdo con la concepción de sus shows. En los tres últimos “Sarau du Brown”, João Pimenta, firmó las vestimentas. Además de sus joyas antiguas, Carlinhos Brown utilizó un broche de oro fijo en el turbante, la misma joya firmada por Carlos Rodeiro.

Carlinhos Brown, en sus creaciones en general, es muy cuidadoso con el detalle de las construcciones del espacio físico y todos los ambientes ideados por él. Carlinhos está siempre con un equipo de personas altamente competentes, para idear y hacer una unión de sus ideas. Paulo Borges, idealizador y director de São Paulo Fashion

Week, tuvo dos años en la dirección del “Sarau du Brown”, en 2015 y 2016. También podemos citar Pedro Caldas, en la escenografía y dirección de arte desde 2005, viene haciendo este trabajo artístico con Carlinhos Brown.

CARLINHOS BROWN Y PRODUCTOS INFANTIL, SARAU KIDS

En 2015- Carlinhos Brown, inicia una nueva línea de creación con enfoque para el público infantil, con una propuesta de reeducación ambiental, y rescatando toda una historia de cultura indígena, y crea también el sarau Kids, con música, y otros productos para los niños. Como describe: "La creación de los personajes “Paxuá e Paramim” tras esa responsabilidad, ese concepto de educación ambiental y de las historias propias de la Bahía y de Brasil. Por eso fueron elegidos indios mestizos para hablar para nosotros”. “Busqué grandes técnicos bahianos que fueran responsables de esa animación que fue positiva y las niñas lo aprobaron”, dijo Brown, que cantó con el Grupo *Dó Ré Mi Lá*”.

Foto 319: Carlinhos Brown, Milla Franco
Imagen de divulgación del artista.

Foto 320: Milla Franco y Carlinhos Brown, “Paxuá e Paramim”
Imagen de divulgación del artista.

El Sarau Kids, generalmente, sucede próximo al Carnaval, un fin de semana antes. Se realiza también el día de los niños, en Brasil se celebra el 12 de octubre, o cuando son contratados para hacer alguno evento. El concierto del “Sarau Kids”, además de Salvador, ya ocurrió en otras ciudades brasileñas: Natal, Recife, Ribeirão Preto y Campos do Jordão.

Foto 321: Cartele divulgación
Sarau Kids.

El material educativo de “Paxuá e Paramim” son web series en unión con la Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), enseñando a los niños a ahorrar energía, hablar sobre eficiencia energética y normas de seguridad. Informaciones obtenidas por el enlace del artista.

CARLINHOS BROWN Y SU EXPOSICIONES DE PINTURA:

EXPOSICIÓN NACIONAL: “O OLHAR QUE OUVÊ” (La mirada que escucha)

Exposición realizada en Brasília - DF, con 19 lienzos y 4 instalaciones. Comisariada por Matildes Matos, crítica de arte y escritora.

Su primera exposición fue invitada por la Caixa Econômica para reinaugurar el espacio de la Caixa Cultural de Brasília, DF, Brasil. Con 19 obras y 4 instalaciones, todas con una simbología carnavalesca de experiencias vividas. Como él relató en el programa de Jô Soares, en la TV Globo sobre una de sus obras: “Concordia”, “que habla de la democracia del carnaval y todo lo que nosotros presentamos en aquel carnaval bellísimo que acontece en Salvador de Bahía, Brasil”.

Foto 322: Carlinhos Brown en la inauguración de su exposición con Dilma Ruself, ex presidenta de la república de Brasil, en Brasília, DF- Brasil.

Foto 323: Intalación obra “Concordia”.

Foto 324: Intalación obra “A dificuldade da água”.

“Aparentemente espontáneo, el gestual de las líneas en la pintura de Brown, son calibradas para transmitir energía y movimiento a los lienzos, algunos inmensos, colores vibrantes más no cruelmente pintadas. Sin ser pinturas representativas el artista traduce en los lienzos su visión imaginaria, de inmensa riqueza y sin jamás repetirse, impone a su marca, única e inimitable”. Como cita Matildes Matos.

Foto 325: Obra "Água também é mar" de Carlinhos Brown.

Carlinhos expresa en sus pinceladas, un estilo inspirados en las obras de Picasso, con sus trazos uniformes va dejando a su imaginación deleitarse en una explosión de colores con tonos fuertes en un ritmo inquietante de jugar con las formas que va dejando expresar, sin control por mantener lo que pueda surgir. Es bello por ser expresivo en la abstracción de una constante jirones de reconstrucción y construcción. El arte está latente, sea en los instrumentos musicales, en sus composiciones, en sus manifestación de jugar con colores, cada manifestación con el arte, va refinando y bruñendo sus ideas de forma alusiva.

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL: "LA MIRADA QUE ESCUCHA"

Primera exposición internacional: Espacio Fundación Telefónica en Madrid, en el total de 15 obras. El 1 de mayo hasta 02 de junio de 2019. Con presentación de un show íntimo el 29 y 30 de abril. Todas las obras tienen como título la inspiración Carnavalesca de Brasil.

Las Artes Visuales, otra de sus habilidades artísticas, hace diez años que Carlinhos Brown viene expresando en sus pinceladas con colores vibrantes, pinturas en lienzos de variadas dimensiones, dejando expresar su imaginación, en un agradable contexto. "Y todo ese interés por la pintura surgió aquí en España". Como relata Carlinhos Brown en su exposición en la Fundación Telefónica en Madrid:

..."Yo no hablé con vosotros que mi momento especial para pintar todos esos lienzos fue aquí en España. Mi padre era pintor de paredes, y decía, no te dediques a eso..."

Foto 326: La doctoranda y Carlinhos Brown en 29.04.2019.

Foto 327: Exposición de Carlinhos Brown en la Fundación Telefónica de Madrid. Abril de 2019. Imagen de Vicente Melo.

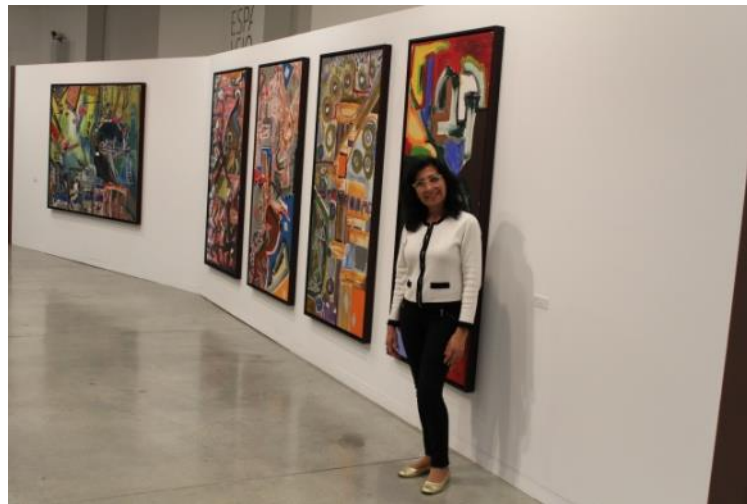

Foto 328: La doctoranda. "Exposición de Carlinhos Brown" Fundación Telefónica, 30.04.2019. Imagen de Francisco Campos.

Foto 329: Exposición de Carlinhos Brown en la Fundación Telefónica de Madrid. Imagen de Vicente Melo.

El momento de explosión de la pintura fue concebido en una de sus venidas a España, como dice Carlinhos: "Tuve la curiosidad de visitar el museo Reina Sofía y de repente me sensibilicé con una instalación de Picasso, quedé erizado y mareado.

Después de eso yo pasé a soñar y fueron surgiendo muchas imágenes. Y el día de mi cumpleaños, conseguí muchas pinturas, como tintas, pinceles, lienzos, y quedé veinticuatro horas pintando. Y fui pintando y pintando, durante semanas. Y después invité a un gran amigo que era artista plástico, Emanuel Araujo, y le pedí consejo. ¿Qué voy hacer con eso? ¡Tienes que sacar todo lo que está ahí! Lo mejor de todo, una vez más, Pablo Picasso, Miró y sobre todo en España. Me hace reencontrarme con mi niño que estaba aquí dentro de mí, porque mi niño no jugó, fue un niño que trabajó mucho. Pero, mi niño está latente, yo expreso en mis creaciones, como juego, tenemos que dejar nuestro niño manifestarse”.

Foto 330: Obra “Indiado”, Carlinhos Brown. Imagen archivo del artista
Imagen de Vicente Melo.

Foto 331: Obra to “Mona- Crespa”
Imagen de Vicente Melo.

[...] Hay mucha gente que se envuelve en la tristeza. Porque no ha hecho cosas importantes en su tiempo de niño. ¡Muchas veces, se emborracha, y no! Nosotros podemos recuperar muchas cosas en nuestra vida. Basta entender el interés, y claro respetar la vida, para que viva y tenga espacio donde hubo falta de esas cosas, para que pueda superarlas a partir de eso. Y hoy al descubrir la pintura, y yo gané, tengo este cambio, porque España cambió mi visión estética. Y si me preguntan ¿Eso es arte? ¡Yo no sé! Es expresión, es curiosidad, es interés por los colores vibrantes, por la alegría, por el carnaval, por el otro, por el resultado que el colectivo puede ofrecer. Y así...Fue y quiero decir a vosotros que en estos últimos 15 años ya tengo más de mil lienzos, porque el impulso salió. Y fue con mucha energía, quiero decir que “La mirada que escucha”, es la mirada de la gratitud, del abrazo, y decir como es de importante, que tengamos oportunidad”.

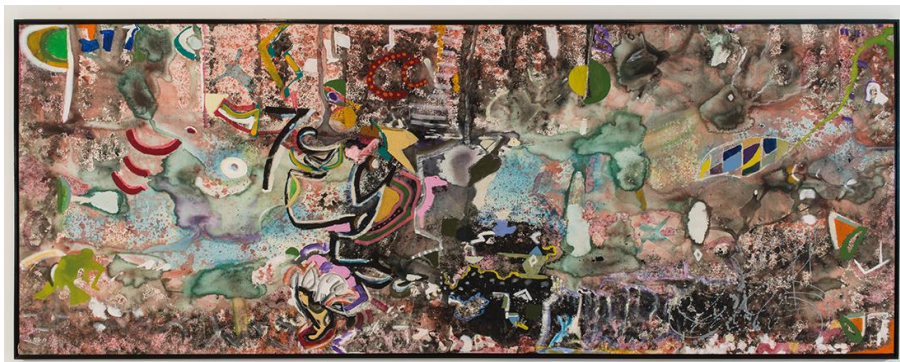

Foto 332: Obra “Magalenha”, Imagen archivo del artista.

ENTREVISTA, CARLINHOS BROWN FUE ENTREVISTADO, EN UNA TIENDA DE ANTIQUARIOS, ARMAZÉM EN SALVADOR DE BAHÍA - BRASIL.

Salvador de Bahía, Brasil, 11 de marzo de 2016.

Video Publicado, por TV CASA COR.

HABLANDO SOBRE ARTE: Carlinhos Brown entra en la tienda de Anticuarios y habla sobre Arte inspirándose en una imagen de Santo Antonio, de un artista español, Diego Corral. Hoy la obra que estuviera expuesta en el anticuario pasa a ser parte de la colección de Carlinhos Brown.

Foto 333: Obra Santo Antonio, del artista Diego Corral. Imagen de Flávia K.

...”Acompaño todo el seguimiento de las personas que preservan esa cultura de la memoria de las grandes artes. Y hoy especialmente vine a echar un vistazo, no vine como cliente. Él dijo que había llegado una pieza, y realmente me gusta San Antonio, así como a todo bahiano, nosotros tenemos cuidado, porque el patrón de Bahía es San Francisco. Pero la gente celebra mucho San Antonio. Quedé impresionado con el timbre del azul, sobre todo ese tono de azul, recuerda mucho a nuestro sincretismo del Ogum. Claro que es una escuela bonita de Kraus Klein, es indígena, tiene una cosa en la aureola encima de la cabeza, mucho traduciendo esa aceptación que los indios dieran en la civilización española. Y en poco tiempo San Antonio imponía algo allí, que es esa visión sobre esta necesidad que es de los pueblos indígenas de cuidado y de autoconocimiento. Todo eso está muy implícito en aquella obra, como él también traduce ese tono, esos tonos rojos, parecen tonos de pinturas tribales, o sea San Antonio sobre un deseo de paz y no de guerra. O tal vez Santo Antonio allí

sosteniendouna elevación. Todo eso nos influencia hasta hoy en día. Porque la gente sabe que los lugares y villas que llevarán el nombre de San Antonio, fueron delimitados y los problemas de las tierras indígenas de hoy, en todo el Pacífico y en toda América es continuo. Y las personas quedan en un eterno debate, qué es del indio y qué es del colonizador. Yo creo que San Antonio es de todos nosotros y él termina perdonando y bendiciendo cualquier tipo de aventura ambiciosa sobre el mundo, por eso él merece todas las aureolas”.

“Cuando tú tomas cuenta de un Santo, es una responsabilidad de cuidar siempre. El Santo no es un objeto de decoración, es un adorno, no de decoración y sí de contemplación. Tú vas a mirar y vas quedar feliz, y eso va interferir en el gusto de tú familia, de sus hijos”.

“En la decoración, lo que asusta al cliente es que su casa va a transformarse en una sala de exposición, esto es un cuidado para cada día, que la casa sea un show personal y no una muestra de decoración”.

PREMIOS:

PREMIOS INTERNACIONALES DE CARLINHOS BROWN:

8º Grammy Latino (EEUU) (2007) Indicación por Mejor álbum Pop Contemporáneo Brasileño – "A Gente Ainda Não Sonhou"

Premio 12 Meses 12 Causas Telecinco (España) (2007) Mejor Trayectoria Solidaria - Carlinhos Brown

Grammy Latino (EEUU) (2006) Mejor Canción Pop – O Bonde do Dom

Premio Goya (Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España) (2005)

Mejor Canción Original (Zambie Mameto) – en la película El Milagro de Candeal – Carlinhos Brown

Disco de Oro (2004)

BMG, España – "Carlito Marrón", Premio a la Cooperación Internacional (2004). Por su trabajo artístico y social

5º Grammy Latino (EEUU) (2004) Mejor Álbum Pop Contemporáneo Brasileño – Carlito Marrón.

Nombrado "Mensajero de la Verdad" (2004) ONU - Habitat / Fórum Urbano Mundial – Carlinhos Brown

FestivalBar (Italia) (2003) Mejor Artista Internacional – Tribalistas

4º Grammy Latino (EEUU) (2003) Mejor Álbum Pop Contemporáneo Brasileño – "Tribalistas"

Premio Ondas (España) (2003) Mejor Artista o Grupo Latino – "Tribalistas"

Prince Claus Awards (Holanda) (2003) Por su trabajo artístico y social – Carlinhos Brown

Premio Amigo (España) (2003) Mejor Álbum Latino – "Tribalistas"

Premio Amigo (España) (2003) Artista Revelación Latino – Carlinhos Brown

Premio de Cooperación Internacional Caja Granada (2003) Por su trabajo social – Carlinhos Brown

Disco Triple de Platino (2003) Virgin Music, Italia – Tribalistas

Certificado de Mejores Prácticas del Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas / UN-Habitat (2002) Concedido al programa de urbanización y ocupación Tá Rebocado, de la Associação Pracatum Ação Social.

Premio Unesco (2002) Categoría Juventud, por el trabajo de la Associação Pracatum Ação Social

2º Grammy Latino (2000) Nominación por la Mejor Canción Brasileña – Amor I Love You

Premio CNN -TIME (1999) Líderes Latinoamericanos para el Nuevo Milenio – Carlinhos Brown.

Trophée RFI/SACEM (1996)

Revista Billboard (1993) Mejor CD de América Latina - CD "Timbalada"

PREMIOS NACIONALES DE CARLINHOS BROWN

- Band Folia (2008) Carnaval 2008 – Homenaje Especial

-Troféu Artista Voluntario en la Lucha Contra el Sida (2008) Carlinhos Brown

- Piatã FM (2008) Carnaval 2008 – Homenaje Especial

-Troféu Castro Alves (2007) Mejores del Carnaval 2007 – Carlinhos Brown

-Troféu Dodô & Osmar (2006) Premio Especial: Carnanegócio – Destaque Empresarial

- Premio Caixa Econômica Federal (2006) Trabajo Social – Carlinhos Brown

- Premio Natal Sem Fome (Navidades sin hambre) (2005) Carlinhos Brown

- Bahia Folia (2005) Carnaval 2005 – Homenaje Especial

- Troféu Dodô & Osmar (2004) Mejor Música Carnaval 2004 – Maimbê Dandá

- Ordem do Mérito Cultural (Ministério da Cultura, Brasil) (2004) Por los servicios prestados a la cultura brasileña - Associação Pracatum Ação Social

- Medalha Tomé de Souza (Câmara Municipal de Salvador) (2004) Por su contribución a la cultura musical de Bahía y Brasil - Carlinhos Brown
- Itapoan FM (2004) Carnaval 2004 – Homenaje Especial
- Disco de Platino (2003) Emi Music, Brasil – “Tribalistas”
- Premio TIM (2003) Mejor Grupo – “Tribalistas”
- Premio Multishow (2003) Mejor CD, Mejor DVD Musical, Mejor Canción (Já Sei Namorar) - "Tribalistas"
- Premio Austregésilo de Athayde (2003) Mejor CD – "Tribalistas"
- XII Troféu Dodô & Osmar (2003) Mejor Canción del Carnaval 2003 - "Dandalunda"
- Premio de la APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) (2002) Categoría Mejor Disco - "Tribalistas"
- VIII Troféu Dodô & Osmar (1999) Mejor Batería – Carlinhos Brown
- Premio Multishow (1998) Mejor Instrumentista – Carlinhos Brown
- VII Troféu Dodô & Osmar (1998) Mejor Proyecto Visual de Trio Elétrico – Carlinhos Brown
- VII Troféu Dodô & Osmar (1998) Trofeo a la Creatividad – Carlinhos Brown
- Disco de Oro (1997) Emi Music Brasil – "Alfagamabetizado"
- Premio Multishow (1997) Mejor Cantante – Carlinhos Brown
- Premio Sharp de Música (1996) Categoría Regional - CD "Mineral", Timbalada
- Premio Axé de Turismo (1995)
- Troféu Caymmi Año X (1994) Categoría Mejor Instrumentista – Carlinhos Brown
- Troféu Caymmi (1985) Por tener 26 canciones siendo tocadas en la radio

TESTIMONIOS RELACIONADOS CON CARLINHOS BROWN:

Escritos 1: Fernando Guerreiro.- Economista por formación, productor, radialista, director teatral y actualmente presidente de la Fundación Gregório de Mattos en Salvador-Bahía- Brasil.

Salvador de Bahía, Brasil, el 2 de abril de 2017.
Por correo eletrônico para la doctoranda, las 12:39h.

"Carlinhos es un artista especial. Su talento se manifiesta en varios lenguajes y su capacidad creativa es inagotable. Destacase también su agilidad y capacidad de

relacionarse con el movimiento externo, captando y transformando rápidamente lo que acontece en la sociedad en producto artístico."

Escritos 2: Fernando Trueba - Cineasta Español, autor de la película "El milagro de Candéal".

En 2004. Video-Parte del documental "Caramelo para todos".
Perteneciente a la película "El milagro de Candéal".

[...] "Cuando entra por la primera vez empieza a respirar y ver a la gente por la calle y sobretodo ver a los niños del barrio Candéal, ha algo en ti que te cambia".

Es la primera vez que voy, pues íbamos viendo y damos una vuelta por el barrio del Candéal, y de repente damos una vuelta por la calle, encontramos un descampado y cuando de repente vimos una percusión de giro, nos encontramos con una orquesta de 40 niños dirigida por Jair Rezende que quedaban con ellos como un ejercicio de pedagogía musical y de educación. La imagen es tan fuerte, es tan bonita que después quedé allí horas mirando."

[...] Con esos instrumentos, empieza a enseñar a los niños música en la calle, ese es el principio de toda una serie de movimientos musicales y sociales que va desarrollar Carlinhos y luego muchas otras gentes llevar y sumar o ayudar, en el Candéal van llevar a la construcción de Pracatum del edificio de la escuela, etc. Sobretudo van llegar toda una serie de generación de música que van saliendo de distintas edades formados de alguna forma.

Detrás de Carlinhos a una generación, que Carlinhos ya pasa de los 40 y una generación que ya ha pasado de los 30, por el chaval que ha pasado por él, que son músicos de los importantísimos, que han tocado una infinidad de disco de todo el mundo, de toda estrella de músicos brasileño, que es de la generación de Moa y de Leo, una serie de músicos, que siguen viviendo en la favela. Y luego hay otra, ahora en 20 años quiera las generaciones posteriores, que está primera generación formada por Carlinhos y por el proyecto Pracatum. Yo siempre he visto Carlinhos con la encarnación más perfecta que he conocido en mi vida en Peter Pan, siempre la gente habla de Peter Pan en el síndrome de Peter Pan de personas inmaduras, personas que no quieren crecer, que se resisten a hacerse mayores, pero también Peter Pan, es otra cosa y Carlinhos tiene esta parte en la medida que está siempre jugando, no que su vida es de gran estilo y que la música tiene ese sentido lúdico de la vida. Pero Peter Pan, es lo que cuida de los niños perdidos, es lo que organiza a los niños, es lo que le hace a vivir las aventuras, es lo que fabrica una realidad. Cuando yo miro Carlinhos, que incluso físicamente, me parece una especie de Peter Pan, y Peter Pan tiene mucho que ver con esta imagen, guardián de centena Salegué, que está subiendo en el montículo como el Kate del béisbol, y que está mirando los niños, los vigila para que no les pase nada, eso para mí representa Carlinhos, él también representa a los dos, tiene ese sentido, cuidar de los niños.

Yo creo que él ha transformado el Candéal, de la gente que colabora, y la gente que el Candéal en una favela modélica, en el sentido que favela, con un clima entero, donde puede pasear y vivir, y chalar, y pensar en los niños y en los viejos, y la gente en la

calle. Él dice, como se tuviera en un polito, en un polito rodando, casi una película inglesa y no es. Es un polito Africano. Yo creo que él tiene mucho desarrollo en el sentido de la responsabilidad en su comunidad. Sabe que es un líder, y que no puede dejar de serlo y sabe que es ejemplo, y tiene que serlo, no puede permitir errores y que de alguna forma es espejo para mucha gente y mucho de los chicos de la comunidad dejando una especie de responsabilidad especial, por un lado es una carga, y que lleva con bastante alegría, porque sabe que es así. Que no, tú que tiene que enseñar un poco, el camino porque ir a los generaciones que venga detrás de ti. Y a las veces el Carlinhos intenta repartir esa responsabilidad en su barrio Candeal, no sea sólo con él, que sea a las cosas sin él, y que las asociaciones de los vecinos funcione, y que hayan una serie de líderes sociales y del barrio. Activos y haciendo actividades, no solo para quitar el peso de cima y si, para que toda gente esté implicada en esta responsabilidad de esta caravana en la comunidad, y dicho el Candeal está lleno de gente que tira adelante del barrio.

Escritos 3: Sergio Siqueira - Administrador, Publicitario, Trabajando en el área de creación y producción audio visual, Productor Cultural Director de creación en la TVBahía, en el período de 1992 hasta 2018, en Brasil.

Salvador de Bahía- Brasil, 22 de junio de 2017.
Grabación sonora (Presencial), por ladoctoranda.

¿El arte no sólo en Bahía sino como un todo y cómo usted puede definir a Carlinhos Brown como Artista? ¿Qué hizo para la sociedad en términos culturales?

El gran merito de Carlinhos Brown, fue justamente tener una mirada maravillosa hacia el barrio donde nació, el Candeal, con eso transformó el barrio, eso fue muy importante, si todo artista popular que ha venido de un barrio pobre, mirase para su barrio en el entorno, ya sería una gran contribución. ¡Él dio una gran contribución en el propio reducto de él, eso es importante! Como el “Olodum” lo hizo, con el Pelô, como el “Ilê ayê”, está haciendo mucho por el barrio de la libertad, y Carlinhos Brown, también logró, a medida que logra llevar un trabajo genuinamente hacia fuera, hacia otros países, principalmente para España, que es el éxito como Carlito Marrón. Esto es bueno para Bahía, es bueno para el turismo en Bahía, es bueno para la música de Bahía de Brasil. Y la escuela Pracatum también, seguramente cada año siempre tendrá un talento surgiendo, creo que allí estan comenzando la base con los más jóvenes, empieza a tener más información; mucha gente circula, y tiene el propio festival del Candeal.

Conocí Carlinhos Brown en 1991, él ya tenía éxito como compositor, con “Media Lua Inteira” (Media Luna Entera), por la voz del cantante Caetano Veloso en todas las radios de Brasil. En realidad él ya era un gran percusionista, con participación de conciertos en giras con varios músicos redomados. Y era mucho más que eso y quería mucho más. Estaba iniciando la Timbalada. Nuestro encuentro fue en el Candeal, donde en la calle él ensayaba la Timbalada, con el sumidero abierto, característica de la mayoría del barrio pobre de esta ciudad de Bahía. Quedé bien impresionado con el sonido nuevo que estaba surgiendo, con la actuación del protagonismo de los Timbaus. Se destacaron con el instrumento propio para los rituales de candomblé.

Carlinhos Brown me impresionó desde el primer momento; y luego llamé para hacer el “Por del sol”, proyecto musical que estaba implantado en el verano en Bahía- Brasil, en el que yo fui creador y organizador artístico. Se presentaba todos los domingos de 18:00 hasta las 22:00 h., y tomó impacto en escenario desde el primer show de la Timbalada, el día 30 de enero de 1993. Brown mostró luego lo que vino hacer, con Timbalada. Hizo un show memorable, inscrito entre los mejores de MPB en Bahía-Brasil, espectáculo que contó con la presencia de los maestros Fia Luno y Pintado do Bongô, la propia Timbalada, el propio Carlinhos, invitado: Nando Reis, Léo Gandelman, Jorge Ben Jor, y aún estaba Caetano Veloso e Gilberto Gil, en la platea que subirán en el escenario y viró una sesión de música en más de dos horas y treinta minutos de show. El show fue abierto por Ralf, el perro, que atado en el escenario, ladraba, enloquecidamente como anunciando la entrada del artista en el área verde de Othom, dirigido por el director de teatro Ricardo Bittencourt, que hizo la propuesta de la decoración del escenario con el varal con ropas, tenis colgados, y otros, para asemejar con la favela y el latido del perro.

En todos los shows que yo hice, las entradas se agotaron, con 2.500 personas. Yo acompañé el inicio de todos los shows que él hacía. De allí en adelante no paramos más y de 1993 a 2003; hicimos más de 15 proyectos juntos y conviví bastante con su creatividad e inquietud. Él llamaba espontáneamente a los músicos que estaban en el escenario y tuvo esta iniciativa de agregar a las personas en los años 90.

Carlinhos Brown, siempre tuvo diez proyectos al mismo tiempo, su vida siempre fue una locura, con muchas personas involucradas. Hoy no sé ¿cómo está? Continúa creativo y muy inquieto, está con los dos programas de televisión, The Voice, y The Voice Kids. Él está pintando, está siempre inventando y le gusta experimentar muchas cosas. Y eso es inquietud del artista. Y él sabe hacer, él también es un midas, todo lo que él hace, él hace bien, en la gran mayoría dar cierto el que él hace.

El Brown hoy es una super estrella, un artista bahiano y más aún con esa popularidad del programa en la TV Globo, siento que no deja de ser inquieto, está pintando y estar siempre junto de las personas interesantes, como los Tribalistas con quien sociedad con Mariza Monte y Arnaldo Antunes. Brown siempre tuvo una preocupación por la estética. Tiene una preocupación con el escenario, con el show, con su presentación, con ropa. Una vez, hace 20 años, cuando hice una entrevista con él, “Entrevista al día de rey”, el 6 de enero, él dijo: “percusión le voy a hablar, siempre pensé que sería un gran percusionista, que yo iba a dominar, pero la gran novedad sería yo ser un gran pianista, el piano no estaba insertado en mi contexto de pobreza, y hoy ya estoy tocando el piano”. Y yo le vi tocar el piano, y realmente me sorprendió. Cuando conocí a Carlinhos, él no era un buen cantante, fue mejorando y perfeccionándose, él no era un cantante, él era un artista.

Él está siempre buscando mejorar, sus shows siempre estéticamente atractivos, nunca dejó de invertir en sus shows, tanto que todo el dinero que él ganaba él invertía en otro show. Nunca vi una persona invertir tanto como Carlinhos Brown, en el arte y en su obra, siempre, sin límite, es un realizador, tanto es un realizador que podemos ver; Timbalada, Zárabes, Guetho Square, Museo do Ritmo, Estudio Ilha do sapo, Escuela Pracatum, Camarote Andante, en fin. Siempre avanzando. Y los artistas es eso, los artistas nunca se conforman, los artistas no son conformistas. Tanto que aquella

artista Marina Abramovic', artista performativa Yugoslava, habló eso: "Desconfié de aquel artista que qué hacer un suceso todo año, que en realidad él ya no es un artista, él va a estar se repitiendo y los artistas buscan no repetir nunca, van buscando siempre cosas nuevas". Porque es una cosa de entraña. Tú no tiene como parar eso, mismo que él quiera, él no consigue, porque la satisfacción es justamente la novedad, el nuevo la busca de nuevas cosas. Él no vive sin eso.

Hoy las personas confunden el arte, con la cultura y con entretenimiento, arte con entretenimiento, son cosas diferentes. El arte es visceral, tú no vas está siempre buscando el nuevo, por ejemplo; El arte, cuando estás haciendo el arte, tú no vas procurar saber quién es lo público, tú no vas hacer investigación de marketing, se va agradar A o B, tú vas hacer. El entretenimiento no, antes de hacer, tú procuras saber ¿Qué público yo voy querer? ¿Qué voy atigir? ¿Cual el mercado? ¿Cuánto puedo ganar con eso? Eso es lo que sea entretenimiento. El arte va salir de la entraña, de dentro, se va dar un resultado financiero o de público, eso ven después, en lo momento de la creación tú estás poco se preocupando con eso, eso es arte.

El artista tiene que ser participativo. El artista es una persona, que nos va a llevar adelante a donde las personas estar, tiene una visión más amplia, él siempre va. El artista tiene que ser una persona de actitud, tiene que tener influencia en el área de costumbre, en el área de la política, tiene que tener voz. El arte es una de las cosas más importantes, el arte es un momento de exploración y creación. "La Bahía es la gran sala de reunión", es decir, donde vinieron todas las matrices, tiene esa misión, la cultura europea, la cultura indígena, que ya están aquí, y, la cultura africana que vino, y en Bahía, vino con una fuerza poderosísima. Hasta el Carlinhos Brown habla eso; "Aquí en Bahía todos los orixás se reunieron y en África en cada lugar usted cultiva un orixá, aquí en Bahía era como si fuera un gran salón de reunión de todos los pueblos y de todas las culturas. Cultura única, la Bahía es como si fuera varios países dentro de una provincia, de tal riqueza y Carlinhos está inserto dentro de eso, en las influencias.

De 1991 a 2001, yo acredito que fue toda base creativa de Carlinhos Brown: veo los "Zárabes", veo la "Timbalada", veo lo "Guetho Square", veo lo "Estudio da ilha do sapo" veo la Banda Femenina "Bolacha Maria", al final de esos diez años fue el año que consolidó su carrera artística, lanzó "Alfagamabetizado", donde es uno de los discos más importantes de la música bahiana.

Es un artista, que no tiene miedo de arriesgar, de errar, de pasar por el ridículo, él ya debe haber pasado por muchos obstáculos, pero acertó mucho más. Carlinhos vino de una familia pobre, vino de una clase pobre, era una persona que mal tenía una instrucción de instituto, pero al mismo tiempo, tenía una sensibilidad y una mirada, de una inteligencia rápida, que nunca vi, él siempre tenía una, salida maravillosa. Eso fue lo que marcó la diferencia en él. El dinero que él ganaba, él mantenía el interés en invertir mucho en su propio barrio. Él cambió el Candeal, mucha personas que ven de una clase pobre, cuando tiene éxito en su carrera, sale de ese barrio a otro de clase media a clase rica, todos hacen eso. Carlinhos Brown no, invirtió en su barrio. La casa de su madre, es una buena casa, está en el Candeal, hizo un "Estudio ilha do Sapo", en el propio Candeal, hizo la escuela "Pracatum", en el propio Candeal, hizo el "Guetho Square", en el propio Candeal, en fin él transformó el Candeal. Como él dijo: "El Candeal tiene tráfico de todo el mundo, allí circula grandes artistas, circula

personas, lo movimiento es constante, por la escuela, por el estudio, por el propio Guetho, y tiene que ser cerrado por el exceso de éxito. Él transformó el barrio, y eso fue una contribución que él dio maravillosamente bien, allí corre arte el tiempo todo, tuvo la Escuela, tuvo el grupo Lactomia, el grupo de niños, los Zárabe, salió de allí, la propia Timbalada, ensayaba allí, el arte siempre fluyó en el Candeal. Carlinhos recibió influencia no de la educación formal y sí una influencia de la vida, una influencia oral, de lo que está ocurriendo en su entorno.

Escritos 4: Wanda Chase - Periodista, especialista en cultura y entretenimiento, trabajó 27 años en TV Bahía de Salvador de Bahía- Brasil. Fue conceller y asesora de Impresa del grupo Cultural Olodum. Hoy es jubilada y hace conferencias y charlas con los jóvenes de la periferia.

Salvador de Bahía- Brasil, 02 de mayo de 2019.

Grabación Sonora, para la doctoranda, a las 15:35 h.

Carlinhos Brown, no es solo un músico, cantor, compositor, autor de importantes canciones grabadas por varios artistas brasileños. Pero, lo que más me impresiona en él y lo que más me hizo respetarlo, es que él prestó, como se dice en Brasil, su imagen para un trabajo social. Trabajo ese, que se puede ver, en el barrio Candeal, donde él nació. El Candeal antes de Carlinhos Brown tornarse conocido, hacerse famoso, era una cosa, y después de Carlinhos Brown ya es completamente diferente, ¿Porqué? Porque él prestó, no digo prestar, como se dice en Brasil, él donó su imagen para un trabajo social, para transformar la vida de aquellas personas que estaban allí, no solo con su ejemplo, pero aliándose, asociándose, haciendo reivindicaciones a los órganos gubernamentales, haciendo con que el mundo mirase para el Candeal. Candeal este, que ya fue un Quilombo urbano, y que sobre la influencia suya, de su música y de su acción, fue transformada. Muchos jóvenes salieron de allí preparados para la música.

La infraestructura física, que se puede ver en el Candeal, como él llama... “un pequeño condominio de “Villas do Atlântico”, que es un gran condominio en la línea verde (de playa), también el otro que él llamaba de “Pelourinho del Centro histórico”, que es otra región enfrente al espacio Guetho Square, un espacio cultural, donde la Timbalada dio inicio a sus primeros ensayos, primero en el suelo de barro y después él construyó el Guetho Square. Benefició mucho la población que vivía allí, ¿Por qué? Porque las personas comenzaron a vender sus productos, comenzaron a comercializar. Creó un núcleo de sustentación para aquellas familias.

Esa mirada que él tiene, esa visión de pensar cosas, para que esas cosas se transformasen en algo concreto y educativo para aquella población del Candeal y consecuentemente de Bahía, eso me impresiona mucho... y todo esto solo fue posible gracias a su obra. Carlinhos Brown vendía sorbete, fue un joven muy pobre, pobre mismo, su madre fue empleada del hogar, lavaba ropa para las familias. El Candeal era un núcleo de mujeres batalladoras que trabajaban mucho para sustentar sus casas y sus hijos. Carlinhos Brown es un agitador cultural, es una perla, es un diamante tallado, porque él estudió musicalmente, él procuró asociarse con otros artistas, y eso fue creciendo y tornándose importante y tornándose conocido, principalmente por esa

mirada social, una responsabilidad que todo artista, en mi visión debería y puede tener, una mirada para el todo.

Escritos 5: Mauricio Santos de Freitas - Hermano de Carlinhos Brown, Trabajó con Carlinhos en el Museo del Ritmo - Sector Administrativo.

Salvador de Bahía- Brasil, el 10 de junio de 2017.
Grabación Sonora (Presencial), por la doctoranda.

Como relata Mauricio, hermano de Carlinhos Brown, que fue una de las primeras iniciativas de Calinhos, la construcción de la casa de Doña Nicinha (su nombre de bautismo era Alice Ferreira). La misma, vivía en una callejuela en el Candeal, próxima a la nuestra casa de frente a casa de ella había un hoyo, que bajaba ladera abajo de la parte alta del Candeal, que cuando llovía mucho, el agua se caía por dentro de la casa, esta situación era muy desafortunada, todos se preocupaban con aquella situación. Su casa estaba construida de vallado, resto de madera de construcciones. Carlinhos, se sensibilizó con aquella situación y se comprometió en construir una nueva casa para solucionar el problema. Consiguió elevar el nivel del suelo al nivel de la calle. Fue a partir de allí, que surgió la idea del proyecto "Ta Rebocado" pasó a desarrollar los proyectos sociales, con la finalidad de mejorar la urbanización.

Las iniciativas de la transformación del Candeal, fue realizada por Carlinhos con el colectivo de la comunidad, muchos de los trabajos fueron hechos por reunión de los amigos, vecinos, que se encontraban y los aproximaban para ayudar de alguna forma. La comunidad comenzó a respirar a comienzos de 1991.

El Candeal es algo mágico, nos atrae. Siempre traigo en mi memoria recuerdos de mi infancia. En el Candeal tuvieron una influencia muy fuerte, no solo financieramente, era como cuidar de la familia. Los niños, crecieron aprendiendo a tener responsabilidad muy temprano, Carlinhos siempre se preocupaba con el desempeño escolar de los niños, para viajar con el grupo musical, los niños tenían que presentar una buena calificación. Carlinhos tuvo apoyo de toda su familia, y él también siempre se preocupó con los demás.

Escritos 6: Gibi Cruz - Uno de los fundadores de la banda "Vai quem vêm", y de la "Timbalada". Actualmente es pintor de paredes y trabaja en la construcción, también es compositor.

Salvador de Bahía - Brasil, 12 de mayo 2019.
Grabación Sonora (Presencial), por la periodista Wanda Chase, en el "4º festival do Candyall & Tal", para la doctoranda, a las 13:09 h.

1989- Fue la primera banda creada por Carlinhos Brown, la Banda "Vai quem Vêm" (Va quien Viene), que tuvo su primera presentación en la estación de la Lapa, en Salvador de Bahía, con mucho éxito, visto por varios músicos reputados, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gerônimo y otros. Fuimos invitados por Gilberto Gil, en la época para hacemos una presentación en el Rock Rio 2, llegamos a ir para Rio de

Janeiro, quedamos una semana, pero la banda no pudo presentarse, hubo un problema, faltaba alguna documentación. Tuvimos que volver a Salvador de Bahía. Fue muy frustrante, nosotros estábamos con mucha ilusión, estábamos con una expectativa de estarnos juntos con grandes músicos. Yo tenía entonces 16 años. Después en otro momento en el mismo año, Gilberto Gil nos invitó y en aquella vez presentamos el concierto con la banda “Vai quem Vêm”, en Porto Seguro, Bahía, Brasil. Quedamos muy felices, por presentar el concierto al lado de una gran estrella de la música brasileña. Nuestro sueño fue realizado por fin.

La Banda “Vai quem Vem”, tenía un ritmo distinto y muy avanzado en la época, el surdo era virado, era tocado de forma diferente, tenía varios instrumentos no convencionales, realmente era un laboratorio, idea de Carlinhos, tenía una forma de pensar diferente. Virar el surdo, es tocar con los dos lados, de un lado, con una baqueta de mimbre y del otro una baqueta de esponja. Y hacíamos un sonido, y era una referencia.

Carlinhos para mí, no es muy fácil de resumir, es una inspiración, es una referencia. Él me miró y dijo, coge aquí, toca ese tamborín, y yo cogí, pero yo no estaba sorpreso, estaba descalzo y sin camisa. Al día siguiente él me llama para hacer una presentación en la Seicho noye, que era un espacio espiritual. Él me llevó a mí y a otros compañeros.

Después es cuando viene la “Timbalada”, ya mezclando a las cosas de la “Vai Quem Vem”, y formando ese ritmo que hoy acompaña la Timbalada. Fue en la Timbalada que empecé a mirar el mundo de forma diferente, en la formación de la Timbalada, Carlinhos me invitó para hacer parte en la presentación en la OAS, que hoy es Ciudad Jardim.

Escritos 7: Maiara Liberato - Periodista y Empresaria, trabaja en el área de comunicación y producción de eventos culturales de salud y diversos.

Salvador de Bahía - Brasil, 17 de junio de 2017.
Grabación Sonora (Presencial), por la doctoranda.

Trabajó con Carlinhos Brown de 2009 hasta 2016, durante 3 años, donde fue invitada por Carlinhos para iniciar el proyecto del “Museu do Ritmo”, que era un proyecto multicultural de Carlinhos Brown. Fue directora de la institución. La propuesta inicial era para que yo fuese quedar en la gerencia de la casa de evento del espacio, yo pasé siendo directora del proyecto. Hizo parte de todo, desde la gestión normal del espacio hasta el proyecto de revitalización del emprendimiento.

Una construcción del siglo XIX, de 1910 a 1912, construcción que ocupaba la manzana entera. Era el antiguo Mercado del Oro, era una construcción del siglo XIX, antiguo mercado de venta de productos diversos de cargas de Salvador de Bahía. Esta construcción es una construcción que está en un área circunscrita de protección de patrimonio de la humanidad, entonces tiene una legislación que acompaña qué puede ser hecho o no ni este local en temas de reforma. Entonces tuve que cuidar y acompañar toda la parte de gestión y coordinación, dar de alta en los órganos

públicos. Hubo una empresa de arquitectura de São Paulo, Juliano Castelo, como también con un arquitecto local de restauración Ernesto Carvalho da Taba, para acompañar todo el proyecto y para colocar en el encuadramiento del IPAC y del IFAN y de los organismos municipales de Salvador de Bahía (Brasil).

Un espacio de unos 6.000m y al final del proyecto quedó con una extensión de 10.000 m, siendo que hasta hoy éste proyecto no fue ejecutado, porque el coste era demasiado alto. Y no había como hacerlo solos, eran muchos millones. Hoy yo no sé más, nosotros conseguimos autorización de todo el organismo, para finalización del proyecto. No sé si este proyecto aún se ejecutará. En este espacio hay una zona central de realización de conciertos, donde realizaba en verano más de 20 conciertos, donde acontece presentación de Carlinhos Brown, de la Timbalada, y eventualmente algunos eventos específicos culturales. Hicimos muchos eventos; hicimos el evento del “Baile do Bloco Parado”, y otros. Ayudé en la instalación de Carlinhos Brown, crear proyectos para captación de recursos. Cuando llegué en el espacio, el espacio, se hizo una gran reforma en el sistema hidráulico, eléctrico y estructuración. El proyecto inicial Carlinhos Brown tenía esa idea: 1 área central, 3 museos: 1 museo de los instrumentos, 1 museo de la Timbalada, 1 museo de cultura negra. Pretendía tener un restaurante, bares, tiendas y tener un proyecto social y cultural envuelto a la música, arte y educación.

Escritos 8: Jair Rezende -Director de la “Lactomia” y uno de los fundadores de la misma, y morador del Candeal.

Salvador de Bahía- Brasil, 12 de mayo de 2019.

Grabación Sonora (Presencial), por la periodista Wanda Chase, en el “4º festival do Candyall & Tal”. Para la doctoranda, a las 13:05 h.

Hablar de Lactomia, es un poco complicado porque es una historia difícil de traducir en un sencillo resumen, porque va a hacer 30 años ahora, y yo me inicié con 8 a 9 años de edad, si nos fijamos, al finales de 1989 a 1990 fue el comienzo de todo esto. Vivíamos y éramos niños y no teníamos idea de eso, solo queríamos tocar, tratamos de seguir el sonido que Carlinhos Brown estaba produciendo con la banda “Vai quem Vem”, es decir, para perturbar los ensayos que tuvieron lugar en la calle, y los niños de la época no querían jugar con instrumentos de desecho. En este momento Carlinhos estaba visitando D. María, allí al frente, y los niños fueron pedirle instrumentos de percusión, y Carlinhos dice “yo no puedo estar con vosotros”, y partir de ahí, me dio esta tarea y estoy en la dirección del grupo hasta hoy.

Hoy la “Lactomia” con todos estos años de trabajo, acabó convirtiéndose en una ONG, no intencionadamente, opino que fue consecuencia del trabajo y dedicación, y el espacio físico también es parte de esta gran historia y de todo el trabajo involucrado. El resultado positivo es que todos los niños que comenzaron con Lactomia viven profesionalmente de la música.

Lactomia, el nombre fue creado por Carlinhos Brown, anteriormente no tenía la letra “c”, era Latomia, después él añadió el “c”, Lac – proviene de la leche y mia – viene del

maullido del gato, ese fue el motivo que él dio. Como también, el nombre Lactomia se estuviera proyectando para la Vía Lactea, cosa así... cosa de Carlinhos.

Carlinhos me contó esa historia, que mi padre había salvado su vida. Aquí en el Candeal, donde estamos ubicados, había una fuente, una cisterna, creo que Carlinhos Brown se cayó y mi padre lo salvó, con un tronco de plátano. Él me cuenta esa historia, cómo mi padre, él es su padrino y yo soy el ahijado de Carlinhos, tenemos una relación medio fraternal.

Complicado resumir qué es Carlinhos, para mí es más que un vecino, más que un amigo, más que un residente del Candeal, es más que un artista, Carlinhos de alguna manera se convierte en parte de mi familia. Como un padre. Por todo lo que viví en mi infancia, por todos los consejos que recibí, por todas las oportunidades que he tenido. Independientes de dados los caminos. Carlinhos es una persona que se preocupa con el prójimo. En la época de la "Lactomia", él tenía una preocupación con todos los niños, el cuidado con la educación, con su papel delante sus compañeros, también hacer pensar que el otro es su espejo, que tenemos que reflexionar siempre una imagen positiva para todas las personas. Y es difícil hasta describir la importancia que él tiene para mí en particular, tiene una importancia muy grande, y pensando en el campo general, de convivencia en la comunidad por todo que sucedió y por lo que sucede aquí, creo que él tiene una importancia que ni él mismo tiene noción de lo que es eso y de la responsabilidad que él lleva también.

Escritos 9: Margareth Menezes – Cantante y compositora brasileña.

Salvador de Bahía- Brasil, 30 de mayo de 2019.

Grabación Sonora, por Wanda Chase para la doctoranda, a las 23:57.

Conocí a Carlinhos Brown en los años de 1986 a 1987 algo así, él ya tocaba percusión. Y en 1988 fue la primera vez que conocí en la WR, cuando fui hacer la grabación de la música "Faraó", cuando yo conocí a él y entonces después, me lo encontré algunas veces allí, nosotros frecuentábamos el mismo estudio del WR, que quedaba en el barrio de la Graça. Y nosotros siempre tuvimos una comunicación, cuando yo lo conocí, él tenía pelo corto Black, como el mío. Y nosotros llegamos a conversar algunas veces. Él ya tenía una personalidad muy activa, muy dinámico. Después tuve otro encuentro con él, cuando comenzó a trabajar en la banda de Caetano Veloso, y en un vuelo de vuelta de Río de Janeiro para Salvador de Bahía, nos encontramos y comenzamos a charlar y él dijo que estaba haciendo el proyecto "Vai quem Vem".

Y yo en aquel año en 1988, y en aquel año iba hacer el show de lanzamiento de mi proyecto del primer LP, que tiene a la música "Eligibô", una historia de fié, de Luciano Gomes y Itamar Tropicália, que fue muy famosa nacional e internacionalmente, que se tornó un de los rists on music, por mucho tiempo. Destaque de la empresa internacionalmente. Y Brown me ha hablado de esta banda "Vai quem Vem", en la época mi empresario era el Daniel Rodrigues, que era el mismo empresario de Gilberto Gil, y yo iba hacer un show en la Concha Acústica de Salvador, el 11 de noviembre de 1988, entonces yo pedí a mi empresario para colocar la banda "Vai

quem Vem”, para abrir mi show con Brown, y ellos abrieron mi show. Y desde entonces siempre tuvimos una relación saludable, dentro y fuera del escenario. Yo siempre admiré mucho a Brown, por esa capacidad que tiene, de la creatividad, la dinámica, es una cabeza pensante, maravillosa que comporta muchas experiencias.

Creo que Brown es un espíritu que tiene bastante experiencia de encarnación y reencarnación con la música. Él tiene una versatilidad también para realizar las cosas. Y eso siempre mantuvimos contacto, yo grabé ya algunas músicas de Brown desde el primer momento, gravé una música llamada “Cobrador”, y grabé muchas otras suyas de otros momentos. Pero en fin, en el intervalo que nosotros tuvimos yo tuve un intervalo de carrera, quedé sin grabadora, después de un tiempo yo resolví hacer mi propio sello, sello “Estrela do mar” (Estrella del mar) y en la inauguración de este Sello “Estrela do mar”, nosotros partimos para hacer un proyecto independiente, en la época Jaqueline Oliveira, era mi representante, y tuvimos la idea de llamar Carlinhos Brown, para hacer la producción, y llevé él y Alice Sirqueira. Él ya tenía éxito, pero aceptó hacerlo en 2005. Pero antes tuvimos algunos eventos que yo lo llamaba para participar y siempre con esa energía cuando sube en escenario, es siempre muy efusivo y armónico.

La historia de Carlinhos, de un niño que viene de una vida de sencillez y de humildad, debido la pobreza frente a la realidad. Pero la pobreza que nosotros decimos, a veces cuando se habla de pobreza, las personas creen que es una cosa, que aquellos que viven en una situación de vida más humilde, que no tiene alegría, y no es así, no tiene nada que ver una cosa con otra. Porque la vida a veces de unas personas sencillas de una familia que se clasifica como pobre en la sociedad, es a veces muy rica. Y yo gracias a Dios tuve una infancia muy rica, con mi madre y mi padre nunca faltó nada, tuvimos la libertad de irnos a la playa, de jugar y así también yo veo eso. Y Carlinhos tuvo que vender helado, ha pasado por muchas cosas, en su historia de vida, que él mismo cuenta. Pero, es sorprendente su capacidad de vivacidad, es algo inexplicable. También tuve una oportunidad de hacer un concierto con él fuera de Brasil, Carlinhos Brown me invitó para participar de un de los carnavales que él hizo en España, me invitó a mí y a Ivete Sangalo, fue una experiencia increíble, porque tenía más de 400 mil personas en la calle para ver a Carlinhos Brown, no tenía otros Tríos eléctricos, él invitó a mí y a Ivete, entonces eran dos tríos eléctricos, yo venía con uno e Ivete con otro, pero el evento era de Carlinhos Brown. Entonces, es una persona especial que tiene una generosidad sin tamaño, que hizo una transformación en el barrio donde vivía.

Toda aquella movilización que hizo en el barrio del Candeal, literalmente transformó el lugar, él dio luz a ese lugar y esta luz la ha expandido a todas las personas que allí convivieron, él ha traído luz a muchos músicos, percussionistas brasileños que de allí surgieron a través de la escuela de este gran maestro de la percusión de Brasil, que es Carlinhos Brown. Él continúa ahora pintando, dibujando joyas el amigo es fantástico, y creo que es oportuno es muy bueno vivir y ser contemporáneo de una persona como Carlinhos Brown, y poder también compartir la amistad, compartir la música. Nosotros cuando hablamos tenemos un entendimiento muy grande en nuestra línea de pensamiento en relación a compartir esa música y dar la oportunidad, es algo muy parecido pero, yo siempre puedo percibir el valor de su grandeza, como compositor, una persona que tiene un talento maravilloso que va más allá de lo que

podemos imaginar. Ese es Carlinhos Brown, mi hermano querido, yo siempre lo animo con buenos incentivos. Y nosotros siempre que podemos de vez en cuando estamos juntos haciendo alguna cosa, en este proyecto que estoy haciendo, tiene música de él. Este es, mi testimonio sobre Carlinhos Brown, esa persona ilustre y especial.

Escritos10: Lilly Pitta-Salvador de Bahía Brasil, cantor, compositor, percusionista y productor musical acogido en Sevilla España.

Sevilla – España, el 02 de junio de 2019
Grabación sonora para la doctoranda, las 23:57.

En el año de 2005 llegué con el bagaje lleno de experiencia y sueños que se tornaron realidad con acción de fomentar y expandir el arte musical de mi país, que tengo un artista como referencia exitosa y que logró a través del arte, ese artista es mi amigo y hermano Carlinhos Brown, conocer y dividir experiencias profesionales con Carlinhos fue un enriquecimiento y motivo de optimismo para seguir trabajando con este instrumento, de proporcionar un aprendizaje infinito y enseñar haciendo arte. Son muchos motivos que representan mi admiración por ese artista Carlinhos Brown. Nuestro primer encuentro fue en la década de los 80 en la antigua grabadora WR, él ya dominaba una variedad de instrumentos y con ideas de llevarlos para la calle del mundo. Con mensajes socio culturales, así fue con el grupo “Vai Quem Vem” el primero grupo que participé invitado por él, después vino la “Timbalada”. Fue un camino extraordinario recorrido por Carlinhos Brown tocando, grabando y componiendo para grandes artistas. La Timbalada es el mayor ejemplo de un trabajo de acción cultural. Mucho de los que he producido están con base en la referencia de este gran artista y hermano y siempre estoy reforzando esas experiencias en mis talleres y prácticas de percusión. Carlinhos Brown es un fenómeno musical de Bahía de Brasil y del Mundo.

Escritos 11: Emília Queiroga - Educadora, terapeuta holística, mentora y maestrante internacional, vive en Salvador de Bahía.

Salvador de Bahía – Brasil, el 03 de junio de 2019.
Grabación Sonora, para la doctoranda.

Carlinhos Brown es un artista que revela inteligencia Multifacética. Es un ser humano que en su trayectoria de vida, se permitió desarrollar todas las sus habilidades. Músico, pintor, cantor, danzarín y creador de coreografías y mismo con todos los sus talentos artísticos, permitió expresarse como ciudadano, honrando los principios de la ciudadanía, revitalizando el barrio donde nació y vivió, mejorando la vida y la perspectivas de las personas y de los niños. Revitalizó y creó escuelas, creó el primero “Museu do Ritmo”, con la ayuda de recursos internacionales. Participa de programas de TV para promover el desarrollo de nuevos talentos. Carlinhos es un ejemplo vivo y pleno de que es un artista y activista social. Ninguna persona pidió nada de eso para él. Cada iniciativa era suya, un ser humano extraordinario y que aún

busca a través de su música fortalecer la educación de la sociedad para la paz y la no violencia.

Carlinhos cruzó las fronteras de Brasil y hoy lleva un poco de Brasil a otros países, con la misma fuerza y dignidad. Por todo eso, él tiene mi total admiración. Conocí a Carlinhos cuando él todavía era integrante de la Banda de Caetano Veloso... Entonces podría apostar que sería alguien sin igual en su propuesta y forma de estar en el mundo. Tantos artistas tienen esta oportunidad y nada hacen, solo se ocupan con su propio éxito. El verdadero arte tiene un papel transformador en la vida de las personas, pues desarrolla su percepción e inteligencia creativa. De esta forma permite la expresión genuina que aproxima las personas de la fuerza del carácter y permite la transformación por la consciencia. Acredito que será el papel del arte, rescatar el censo de belleza, estética, ética y armonía en la dirección de una sociedad más digna y saludable. Y el activismo social a través del arte, puede tener un gran impacto en la transformación de las personas llegando a ser genuinas en su pensar, crear y en su forma de estar en el mundo.

Escritos 12: Virgilio Fco. Candela Sevilla - Profesor Ayudante Doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Alicante, director de la Asociación Cultural Dánae y director del proyecto “La Ciudad de los Colores”, que es complementario del proyecto de la “Escuela de Música Intercultural de Alicante”.

Alicante – España. 05 de junio de 2019.

Grabación Sonora, para la doctoranda, a las 10:50 h.

El proyecto “La Ciudad de los Colores”, es complementario de la Escuela de Música Intercultural de Alicante. Es un proyecto que nació en el año de 2007, pero que ya antes, en 2005 y 2006, fuimos preparando poco a poco, hasta recibir el apoyo institucional del Excmo. Ayuntamiento de Alicante para ponerlo en marcha definitivamente. Porque, obviamente, precisábamos del presupuesto necesario para poder comprar los tambores de la batucada, indumentaria, etc. Además, era fundamental tener también un lugar de ensayo, pues una batucada hace mucho ruido en la Zona Norte no hay locales de ensayos insonorizados para poder hacerlo. Eso llegó en junio de 2007 y el proyecto empezó en julio de 2007. Es un doble proyecto muy grande: la iniciativa principal se llama “La Ciudad de los Colores”, y es así porque estamos radicados en un barrio conocido como la Zona Norte de Alicante, que está integrado por una serie de barrios, como Virgen del Remedio, Colonia Requena, Juan XXIII, Nou Alacant, etc. que tienen una característica de ser espacios reconocidos como de exclusión social, deprimidos, barrios desfavorecidos de la ciudad de Alicante, que están situados en la parte norte de la misma.

El proyecto, obviamente nació a imagen y semejanza de la labor que Carlinhos Brown desarrolló en el Candeal, en su favela. Yo estuve allí, en Candeal pero no tuve la oportunidad de conocer a Carlinhos aunque sí en cambio pude hablar y trabajar tanto con Jair Rezende, que es el director de “Lactomia”, que tiene el mismo propósito que nuestra Escuela, como con el hermano de Carlinhos Brown, Marquinhos Brown, como con Dedé, Danilo y Crispin Junior, músicos que formaban parte de la banda de

conciertos de Carlinhos Brown. Como también conocí el proyecto de los *Hip Hop Roots*, que aparece en el documental “El Milagro del Candéal”, de Fernando Trueba. Estuve en el Guetho Square, estuve hablando con toda su gente, con las profesoras de música de la escuela oficial, Judith y Cristina, e incluso también con el profesor de bellas artes, Ives Quaglia, un lutier contemporáneo en la construcción de instrumentos de percusión con materiales reutilizados. Además, los músicos de Carlinhos antes señalados (Marquinhos, Dedé, Elber, Junior) visitaron Alicante en el mismo año de 2007 y conocieron nuestro proyecto y trabajaron unos días con nuestros niños/as y jóvenes. Incluso organizaron un concierto improvisado en el parque Lo Morant de la Zona Norte. También en 2008 tuvimos la presencia de Crispin Junir como percusionista y monitor de los proyectos sociales de nuestra Asociación.

El proyecto nuestro, como decía, nació a imagen y semejanza de los proyectos sociales de Carlinhos Brown. Porque, nuestro objetivo era desarrollar en Alicante un proyecto con similares características. Nosotros en la Zona Norte tenemos un problema y es el porcentaje tan alto de paro, un índice de pobreza muy elevado, es un barrio donde el colectivo inmigrante llega a representara más de 150 nacionalidades en todo este espacio vecinal. Esto lo que genera, son bolsas de pobreza y exclusión, que nosotros queremos prevenir con nuestra humilde iniciativa. Para nosotros es fundamental y prioritario el trabajo con niños/as y jóvenes, tanto autóctonos, es decir, españoles, como nacidos fuera de España. Nuestro proyecto tiene un elemento prioritario que es el de fomentar la convivencia intercultural, donde las personas puedan estar en el mismo nivel y no haya ningún tipo de discriminación, haciendo una prevención muy grande, tanto en cuestiones de racismo, como de intolerancias y discriminaciones con niños/as y jóvenes de la Zona Norte de Alicante.

Escritos 13: Escurinho - Músico y compositor brasileño.

Salvador, Bahía, Brasil 16 de junio de 2019.

Grabación Sonora, para la doctorada a las 01:12.

Carlinhos Brown, es una persona muy humana, es un hermano, es un hijo, es un amigo, tuvo una vida difícil al inicio de su carrera, donde el instrumento puede llevar donde él llegó. Por su propia historia, hoy ya consiguió ganar muchos premios por su mérito, él no consiguió ganar el premio Oscar en 2012, pero él podría considerarse un vencedor por su humildad y por su historia. Carlinhos Brown, después que pasó a tocar timbau, él se ayudó y pudo ayudar todos aquellos que estuvieran cerca de él. Yo y los habitantes de su barrio. Él es un hombre que consiguió hacer el proyecto junto con el gobierno del estado y hoy tenemos la Pracatum, donde muchos niños son beneficiados. Lo Candéal fue un barrio de invasiones, las personas fueron construyendo sus casas sin papeles, y Carlinhos consiguió regularizar la documentación de todas las casas de su barrio Candéal.

También podemos hablar de la Caetanave, fue un trío creado por el señor Orlando Campos de Souza (1932- 2017), y el propio Osmar Álvares Macedo (1923- 1997), que fue el creador de los “Trio eléctricos” de la Bahía, junto con Dodó (Adolfo Antônio do Nascimento, 1920-1978). El señor Orlando dio secuencia en crear nuevos tríos, y cuando Caetano Veloso volvió del exilio en 1972, retornando a Brasil, el señor Orlando

hizo un homenaje a Caetano, denominando el “Trio Caetanave”. Y Carlinhos Brown rescató la réplica de la “Caetanave”, que hoy se encuentra en el “Museu do Ritmo”.

Para hablar de Carlinhos quedaría muchos días, estas pocas palabras son poco, por la persona humilde como él es. Ahora día 27 de junio, estuve en el rezo de San Antonio, que su madre hace 27 años viene celebrando, junto con los amigos y vecinos del barrio Candeal y Carlinhos estaba presente con mucha simplicidad, humildad y mucho amor, demostrando en el The Voice Kids, en el programa de la TV Globo, el amor y cariño que él emana hacia los niños. Él realmente es muy especial.

Escritos 14: Danela Mercury – Cantante y compositora brasileña.

Salvador, Bahía, Brasil, 20 de junio de 2019.

Grabación Sonora, por la periodista Wanda Chase para la doctoranda, a las 01:12.

Conocí Carlinhos Brown por la primera vez, cuando él trabajaba en el estudio WR, en el barrio de la Graça. Cuando yo fue grabar yo tenía 18 años, él ya componía. Yo recuerdo que Luis Caldas había grabado una de sus músicas. Yo fui acompañando la carrera de él desde el inicio. Nosotros trabajamos juntos desde la banda Eva, él era percusionista y yo era cantante de la Banda Eva, yo no era solo el cantante, yo era solista y también era la segunda voz. En los años de 1986, 87, 88, 89, estábamos siempre en contacto todo el tiempo, y él estaba siempre mostrando músicas nuevas. Participó de los Acordes Verdes, y Luis Caldas gravó muchas de sus músicas. Yo creo que Brown es una persona con una inteligencia excepcional, creatívísimo. Consiguió hacer una música extremadamente original, yo digo que no se puede pensar en la cultura popular, en el carnaval, en el axé, y la música popular brasileña, sin hablar de Carlinhos Brown. Él interfirió en varios universos, tengo grandes canciones tuyas que grabé, nosotros somos compañeros de algunas otras músicas que no fueron grabadas.

Más yo creo que él, es un creador, es esencialmente y es extremadamente creativo. Un productor musical excelente, un compositor muy particular y excelente. Con canciones lindísimas, con gran éxito en Brasil y en el mundo. Todo eso es muy notorio. Su historia es muy clara, allí él creó la Timbalada, los Zárabe, hizo muchas intervenciones e invenciones. Siempre muy activo, muy talentoso como músico. Como artista cantante, también viene haciendo discos interesantes, diferentes de los otros, siempre inquieto, siempre con deseos de cambiar la timbragen, mudar la sonoridad, que le da una característica como productor muy buena. Nosotros somos amigos, hicimos algunas producciones juntas, en la época del *Fejao com Arroz*, él estaba haciendo Alfacamabetizado. Yo lo llamé en el estudio e hicimos y compusimos, grabamos juntos. Pero así, creo Brown, nosotros como artista que queremos identidad, buscamos una relación con MPB, construimos carreras paralelas, tenemos relación con MPB, con la música percusiva bahiana. Yo lo acompañé mucho, él es realmente único en Brasil y en el mundo. Yo también estaba ya en España y él vino con Carlito Marrón, él se ganó al país. Hizo el Trío eléctrico, por la primera vez en el Fórum de las Culturas. Aquello dio una abertura de espacio para él enorme, y también el disco Carlito Marrón, fue muy bien acogido.

Brown es ese personaje, interesantísimo, y un artista con todas las letras. Un personaje, tanto en la forma de vestirse, como en la forma de componer, en la forma de producir algo, en la forma de pintar y de imprimir su identidad su personalidad, eso es muy especial. Y siempre con deseo muy grande de hacer cosas relacionadas también con bahía, el universo brasileño. Y al mismo tiempo está sintonizado con el mundo. Realmente es un menestreo. Un artista único de su generación, y especial en la música popular brasileña y en la música del mundo. Súper talentoso y además súper curioso, y siempre queriendo aprender más, sobre todo fuera del común, fuera de serie. Él realmente está siempre queriendo aprender más y nos representa como bahianos y como brasileño.

Escritos 15. Rosangela Paschoeto Gonzalez- Brasileña, directora de la Fundación Sevilla Acoge. Es economista, con titulación del país de origen.

Sevilla- España, 20 de junio de 2019, a las 01:12.
Por correo electrónico para la doctoranda.

Conocí Carlinhos Brown aquí en Sevilla – España, en 2005 en el concierto en la calle Movistar, en el cual me ha gustado mucho y principalmente todo ese trabajo social que él viene haciendo en su barrio a través de los instrumentos musicales. Cuando Durce, presentó en septiembre el proyecto *Arte sin Frontera con otra Mirada*, y habló sobre la propuesta de su tesis que estaba desarrollando sobre Arte y el Artista como mediador y citaba como uno de los artistas Carlinhos Brown, quedé maravillada, por supuesto Carlinhos tiene muchos méritos y es ejemplo vivo de un brasileño que has venido de una clases muy pobre, y has conseguido transformar esa situación con mucha determinación.

Es un ser con un carisma y mucha energía, que has conseguido conquistar toda la España con su sonido del timbal y el Trío eléctrico, llevando una romería de gente en la calle, que yo, con 30 años que estoy aquí en España, no hay visto nada igual que se compare con que vivir en 2005, aquí en Sevilla. Creo que muchos españoles no olvidaron de este momento.

Quedo feliz, en ver un brasileño haciendo tamaño movimiento de agregación, unión y llevando a la paz entre los pueblos, a través de arte, cultura, para mejorar nuestra convivencia. Que el mundo se espeje en sus acción del colectivo, necesitamos un del otro. Así todos crecen.

- 7. REFLEXIONES**
- 8. RESULTADOS**
- 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**
- 10. ANEXOS**

7. REFLEXIONES

Conforme la experiencia obtenida con los contenidos artísticos, de los artistas Federico Guzmán y Carlinhos Brown, podemos extraer en la investigación resultados singulares, en lo que cada artista puede expresar, cumpliendo el papel del arte de forma general y al mismo tiempo particular. Tenemos los dos casos a seguir:

7.1. FEDERICO GUZMÁN

Por supuesto, en todo ese tiempo de investigación para mi tesis doctoral, siendo uno de los estudios de caso el artista Federico Guzmán, fue un desarrollo de suma importancia para extraer todo un contenido de informaciones relevantes de su trayectoria de vida artista profesional. Donde podemos comprobar con todo ese conjunto de informes adquirido a través de entrevistas, visitas a exposiciones, videos, audio, documentales, resaltando varios testimonios que contribuirán para fundamentar mi tesis.

Federico Guzmán, es un artista muy competente, con su historia de vida muy involucrada con las artes, centralizando su propio yo con los demás en el sentido de experimentos y prácticas, con sus pinturas e instalaciones, en un abordaje muchas veces crítico y político en lo individual y colectivo. Con su naturaleza discreto quieto, y de pocas palabras cuando el asunto es personal, siempre dispuesto a servir, y rodeado de amigos o mejor, con sus hermanos y familia planetaria como él se refiere a los amigos.

Desde temprano tuvo muchas oportunidades de mejorar sus conocimientos de forma teórica y práctica. Pasó una temporada en los Estados Unidos para mejorar sus estudios, con 17 años. Además del apoyo e incentivo de su familia, fue desarrollando en las artes visuales, varios procesos creativos que le permitieron llegar en una vertiente aplausiva de méritos y capacidades.

Con su sensibilidad artística y con un gran sentido de querer contribuir, agregar, difundir y unir en una totalidad pacífica.

Sus propuestas creativas con el objetivo en la naturaleza, teniendo como títulos variadas obras: “¿Quién es el dueño de las plantas?”, “Matitas Divinas”, “Inside Out=Jardí del Cambalache”, “Crónicas de viaje de una planta espiritual”, también podemos citar la realización del injerto de tomate y tabaco, y otros. Como muchas veces se aporta a una crítica política, asociada al arte y la ecología, para llamar la atención del espectador, a reflejar sus actos en los desperdicios de los alimentos, de lo consumo, de las semillas y su proliferación, de las plantas y sus propiedades, de las hierbas y sus potencialidades, la antagónica de los experimentos nos hacen observar la proporción del caos que propusimos en nuestras vivencia, en nuestras semillas, ¿Cómo sembramos?, En nuestras plantas, ¿Cómo planteamos? En los frutos, ¿Cómo cosechamos? En fin, queda en la imaginación del espectador y en la fluidez de la imaginación personal e individualizada en el momento de contemplación de la obra.

En sus proyectos de cartografías de un mundo vegetal contextualizado en dibujo, con registros de todo proceso del viaje, un verdadero cuento a cuento, así denomina la obra: "El dibujo", donde emprendió una excursión en una finca de Venezuela limítrofe con Colombia, en un registro, como relata Quico Rivas, en el apartado (escrito 8, pág.191). "levanta testimonio sobre el papel en dibujos y acuarelas, sobre todo acuarelas minuciosamente trabajadas con la paciencia de un entomólogo y un desprecio del tiempo propio de quien sabe que lo que vale, cuesta: Dibujar con el material, dibujar con la percepción. Encontrar al dibujar. Dibujar y comunicar, dibujar y cambalachear, dibujar y hacer el cruce, intercambiar y hablar, de las yerbas, de la palabra, del dibujar, del cambalache [...] las pongan en práctica, excepto en lo que sugiere de hablar, pues cada día estoy más convencido de que si aplicáramos el sabio consejo de Goethe - Deberíamos hablar muchísimo menos y dibujar muchísimo más- otro gallo nos cantaría, compadre". Como relata Federico Guzmán, en el catálogo de la exposición. "Al borde del mundo" en el IVAM, "Dibujar plantas me conecta con la vida y siempre me he sentido acompañado por el ejercicio y por el gusto del dibujo. Me viene de niño cuando veía a mí padre, un hombre de vocación artística e ingeniero de profesión, con su mano grande y resuelta moverse por el espacio en blanco del papel del que brotaban por encanto figuras que me maravillaban, y como yo también quería hacerlo él me daba el lápiz, el papel y me explayaba con grabados, líneas sinuosas, espirales, círculos, soles y monigotes que, a menudo, saltaban más allá de la hoja y se desparramaban por las paredes del cuarto de juegos".

En sus experimentos en los encierros del "Tomaco", cuenta Federico Guzmán, "Cuando plantas el Tomaco en una finca de un naturista en Extremadura - ES, y lo ves crecer, puedes imaginar el paisaje de sus ancestros en Abya Ayala y pensar, más que en tiempos marcados por finalidad historicista de occidente, en temporalidades cíclicas, espirales, soñar visión del tiempo". Muchas veces este tiempo está implícito y latente en la vena de los artistas, para permitirse crear y expresar en un lenguaje que se torna atemporal con el propio tiempo de la manifestación de la obra. Como relata el profesor Fernando José Pereira en su proyecto de "Las conexiones (espacio de pausa o realidad sin tiempo)" de la FBAUP- PT". [...] La temporalidad y las decisiones sobre el tiempo, condición estructural de los humanos, se tornan así en uno de los elementos políticos más importantes para las prácticas artísticas. Dentro de una nueva posibilidad que determina el parar como condición activa. La contemplación, llamemos activa, para distanciarnos de su condición modernista permite la estructuración del pensamiento porque determina la pausa, una pausa que es apenas exterior, ya que, en el interior, todo nuestro cuerpo está a ser impactado por la fluidez de la obra. Es a través de ese cuerpo afectado que podemos hablar de reactivación de la contemplación en nuestro tiempo como elemento político determinante." Palabras expresadas por Fernando J. Pereira, (Oporto, 2018).

Una busca incansable por el camino del crecimiento espiritual queda explícito en sus dibujos sus creaciones, ciertas veces entrando en un contexto medio fúnebre que va desde la oscuridad para llegar a trascender a la luz, yo no dual, que no somos partes separadas como él explica y busca siempre con sus palabras filosóficas para con su entendimiento con la vida. Encontró en las artes su forma de diálogo personal y colectivo de interactuar con sus performances, muchas veces arrebatadoras, y críticas. Con su madurez y compromiso utilizó las herramientas visuales a través de la

pintura, esculturas, llevando un conocimiento cultural participativo con la comunidad Saharauí.

Desde hace diez años viene actuando como defensor de las causas saharauí, y siempre con responsabilidad con los derechos de los ciudadanos y busca llevar una nueva propuesta de enriquecimiento, y algo que pueda ocupar, distraer la autoestima de las mujeres y estimula la lucha por sus derechos por una supervivencia justa. Y como el describe: “Los discursos críticos me orientan en las continuas crisis llamadas financieras, medioambientales, alimentarias o de refugiados y creadas por la misma lógica del capital. Me sitúan en espacios donde desarrollarme. En las grietas que abren esos espacios impulsados por personas y movimientos en todo el mundo, en pro de la solidaridad y la diferencia y en oposición a la homogeneidad y al neocolonialismo, como la protesta del campamento saharauí de Gdeim Izik en El Aaiún ocupado-origen de la primavera árabe-, el 15-m, la ocupación de Wall Street o el 15-O. En estas realidades, el arte es la herramienta a sumar a la revuelta, a la resistencia y a la evolución de la conciencia colectiva”.

Buscando acercar y sentir la necesidad del otro, muchas veces él aprende mucho con la manera de la alegría y la convivencia de esta comunidad. Ellos se conforman con poco y no reclaman y siempre están dando las gracias por la oportunidad de ser capaz de contribuir con este trueque de conocimiento y cultura. Como Federico cita: “Nuestro trabajo no se puede limitar a crear representaciones, sino que debe buscar establecer una relación lo más directa, abierta y duradera posible con los contextos y comunidades en los que interviene, y en ellos buscar nuevas maneras de hacer socialmente útil nuestra creatividad. De esa premisa parto para mi implicación con Artifariti, que se celebra desde 2007 en los campamentos de refugiados saharauí con el objetivo de impulsar ámbitos de convivencia, comunicación y prácticas artísticas en base a la cooperación a favor de la RASD, los derechos humanos y la autodeterminación del Sahara Occidental.” Es un constante aprendizaje de enseñar y aprender, aprender y enseñar,

Federico Guzmán, avanzado en varias corrientes artísticas en un contexto filosófico y al mismo tiempo de ironía de fragmentación del arte contemporáneo, buscando en la naturaleza el encuentro con su propio yo natural, que busca reflejar y encarnar en una búsqueda constante del reflejo de la armonía, de la belleza, y de la fuerza sumergida de la fuente. Con su sensibilidad artística y con un gran sentido de querer contribuir, agregar, difundir y unir en una mezcla de razas y de culturas. Con sus actuaciones activistas de querer hacer algo, en una propuesta de resaltar a la pobreza de Colombia, manifestando con el proyecto “Cambalache”, el truke de objetos en la calle, desarrollando así de alguna forma, una interacción entre personas de una determinada comunidad, facilitando la convivencia, el dialogo y la oportunidad escoger algo que desea delante de la posibilidad.

7.2. CARLINHOS BROWN

Sin embargo, en todos estos tiempos de investigación para mi tesis doctoral, sobre un de los estudios de caso del artista Carlinhos Brown, fue de un desarrollo de suma importancia para extraer todo un contenido de informaciones relevantes de su

trayectoria de vida artista profesional. Donde podemos comprobar con todo ese conjunto de informes adquirido a través de entrevistas, a través de videos, audio, documentales, resaltando varios testigos que contribuirán para fundamentar mi tesis.

Carlinhos Brown, es un ejemplo a seguir, con su historia de vida en todos los sentidos, no solo como artista, como un ciudadano, con un grado de sabiduría inagotable, un grado de superación, está siempre creando, innovando, en la contemporaneidad de los acontecimientos. Vino de una familia muy pobre y una vida muy precaria, tuvo una infancia de jugar y al mismo tiempo trabajar, para mejorar no solo su estructura de vida, como crecer y mejorar como persona, como un todo. Encontró en la música, en la percusión, algo de mágico que estaba latente dentro de su sabiduría y logrando en su camino con mucha humildad, confiando en su fuerza de voluntad y en su capacidad de transformar las cosas.

Creo que no debe haber sido fácil romper barreras, creencias, de sus raíces mestizas y conquistar un respeto y conseguir llegar donde llegó. Aunque vengo a resaltar, que él buscó en su esencia, lo mejor que podríamos extraer, en la fuente inagotable de la sabiduría y utilizando la herramienta artística. Como decía el repentista brasileño Bule Bule, “El artista es un mensajero de Dios”. Y él encontró este gran tesoro, y en la práctica mostró y sirvió de ejemplo no solo para su comunidad, sino para la Bahía, Brasil, y internacionalmente. Tenemos una Escuela de música aquí en España en Alicante, desarrollando el proyecto “La ciudad de los Colores” desde 2007, donde ellos se reflejan en uno de los proyectos de Carlinhos Brown, y vienen haciendo un bello trabajo con lenguaje musical, teniendo como director Virgilio Candela, aunque viene siempre manteniendo informado de los acontecimientos de la escuela musical de la Pracatum.

Carlinhos Brown, pasó por una inédita superación en 2001, en el festival del “Rock Rio”, en ese momento era un evento del Rock, con público eminentemente rockero, y Carlinhos cuando actuó fue mal recibido por la audiencia. Más tarde, en 2015, Carlinhos Brown volvió al “Rock in Río” (ya convertido en un parque temático más que un festival para rockeros) junto a Sérgio Mendes y la recepción fue muy calurosa. Queda comprobado que Carlinhos Brown no teme desafíos y está siempre abierto a nuevas experiencias, procurando vencer sus limitaciones. Y como dijo Wanda Chase en su entrevista para la doctoranda (apartado 4, p. 245). “Carlinhos es un diamante tallado”, y realmente estoy de acuerdo, concuerdo, delante de todos estos relatos escritos, y con todos los contenidos que hemos obtenidos a lo largo de los años, he tenido innumerables ejemplos importantes para el desarrollo de esta investigación.

Durante su proceso creativo de sonorización, creó su primera banda de percusión “Vai Quem Vem”, que permaneció por 2 años, como una especie de laboratorio para dar inicio a la “Timbalada”, y ser lanzada con gran aceptación de forma peculiar, el sonido del timbau, que ello dominaba con mucha capacidad y logrando entre variadas creaciones de sonido percusivo, que llevó a su popularidad nacional e internacionalmente. Apuntado como gran genio en la percusión de la Bahía y extendiéndose a otros países. Donde creó varias bandas y grupos musicales. La Timbalada, creada a finales de los años 80, fue lanzada de forma diferenciada, llevando al público una presentación de un sonido muy atractivo, extraído de los timbaus. La Timbalada, fue un éxito desde su creación, con un estilo de las raíces

Afro-brasileño. La Timbalada, tiene una actuación activista, saliendo por la calle emitiendo un sonido y con una expresión corporal con pinturas muy originales inspiradas en la cultura indígena. Su fuente de inspiración es muy marcante una mezcla de cultural y ancestral. Otro ejemplo es los “Zárabes”, inspirado en la cultura musulmana. También el “Arrastão en la quarta feira de cinza”, que es otro proyecto de Carlinhos, que sale siempre, miércoles de Ceniza, después del último día del Carnaval de Salvador de bahía, más de 100 Timbaleros salen a la calle, y las personas los van acompañado hasta el trayecto del circuito Barra – Ondina, en Salvador de Bahía, Brasil.

Entre otros, creó “La Escuela Pacatum”, acción social, que mantiene diversos proyectos: Pracatum escuela de música, Tá Rebocado, varios proyectos de formación profesional, grupo musicales, escuela infantil, centro de salud y otros. Fue una creación de ramificación de su madurez y camino a través de la necesidad de mejorar a la vida de las personas de su barrio Candéal, desarrollando de forma llamativa una preocupación por el crecimiento individual y colectivo para la comunidad. En el documental “El milagro del Candéal”, del español Fernando Trueba, él expresa: “Carlinhos siempre intenta repartir la responsabilidad, que el Candéal no sea sólo él, que se haga las cosas sin él, y que las asociaciones de los vecinos funcionen, que haya una serie de líderes sociales y del barrio activo y haciendo actividades. No solo por quitarse el peso de cima, sino para que toda la gente esté implicada en la responsabilidad de sacar adelante la comunidad. Y de hecho el Candéal está lleno de gente que tira para adelante el barrio.” publicado en la tesis (apartado 2, p. 240).

Carlinhos Brown, tiene una fuente creadora incesante, que está siempre innovando, transformando y poniendo en marcha sus sueños, como él afirma: “Por mucho que nos afanemos en nuestro trabajo, por muy bien que desempeñemos nuestras profesiones, se quedan pequeñas para todo lo que hay por hacer, para hacer todo lo que verdaderamente podemos hacer. Es necesario soñar, es imprescindible. Puedes soñar con la libertad, aunque estés en prisión, porque no hay fiscal para los sueños, en ellos todo es posible. Además, si sueñas, también ayudas a mantener un pensamiento limpio y ocupado por cosas hermosas”.

Sus composiciones, es de una riqueza sin tamaño, su primera música de gran éxito grabada por el músico Caetano Veloso, “Meia lua inteira”, tuvo éxito en todas las radios de Brasil. Sus composiciones tienen una letra muy profunda, y siempre, nos transmite algo, las melodías relevantes. Muchas de sus composiciones con gran reconocimientos y premios “El período de 1991 hasta 2002, fue el gran marco en la Carrera artística de Carlinhos Brown”, Como relata Sérgio Siqueira, en una entrevista hecha por la doctoranda (apartado 3, p.242), “fue el gran salto del gato”, donde él se consagra en los medios, con sus creaciones: “Yo estoy seguro que fue toda base creativa de él: vino los “Zárabes”, vino la “Timbalada”, vino lo “Guetho Square”, vino lo “Estudio ilha do sapo” vino la Banda Femenina “Bolacha Maria”, al final, estos diez años fue el año que consolidó su carrera artística, lanzó “Alfagamabetizado”, que es uno de los discos más importantes de la música de Bahía. Su gran preocupación, como el propio Carlinhos dijo; “el sueño no sólo de hacer mi música, sino también de ser útil al mundo”. https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlinhos_Brown

Mientras tanto en esta investigación podemos mencionar tres aspectos que definirán a Carlinhos como artista consagrado.

-Su sensibilidad y creatividad musical, por el sonido extrayendo en la percusión con el diferencial del timbau, hasta entonces, no era utilizado de esta forma y sin en terrazas de Candomblé, también la creatividad con la forma de tocar el surdo virado, que segundo Gibi, uno de los formadores de la primera banda “Vai quem Vem”, relata de forma precisa en la entrevista para la doctoranda (apartado 6, p. 246) y en el año siguiente crea la Timbalada. Obteniendo un gran éxito.

-Sus composiciones elaboradas y expresadas de la fuente de la sabiduría, en una melodía profunda de ritmos y letras que pasan siempre algo, que toca en las personas un mensaje de reflexión o mismo de una llamada para resaltar algo. Vamos resaltar una de sus canciones “Diáspora”, lanzamiento del segundo CD de los Tribalistas, junto con Arnaldo Antunes y Marisa Monte, en el cual, fue añadido una parte de la misma en uno de los apartados de la introducción. La letra de esta música se acerca con el proyecto desarrollado en la tesis, una llamada a la reflexión en el sentido de la migración, de lo fronterizo de la separación de las familias. Muchas de sus canciones, tuvieron un reconocimiento visible en la voz de varios músicos relevantes brasileños, Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Bosco, Margareth Menezes, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Marisa Monte, Arnaldo Antunes y muchos otros. Como él dijo.

-Sus proyectos sociales, dieron inicio con sus preocupaciones con el otro, donde Carlinhos Brown, procuró ayudar a los vecinos a reconstruir sus casas. Primeramente, sensibilizado por la situación precaria, ayudó en la construcción de la casa de Doña Nicinha, después fue surgiendo la idea de mejorar todo el barrio. Con un sentido de expresión “Tá Rebocado”, quiere decir en el mismo qué, Ta confirmado, que proseguiría transformando el barrio Candeal”. Retirado del “diccionario Inteligente”. Ha ido madurando la idea. Creó la Escuela Pracatum, que fue creada con el propósito de ayudar a los moradores de su barrio, con sus proyectos sociales y culturales. Donde primeramente fue desarrollada dentro del medio artístico, diez años después fue que pasó a recibir la ayuda del gobierno, del BNDES, y no habían finalizado la segunda planta, y después hicieron la escuela de música, luego con el apoyo del gobierno se transformó en institución estatal. Informes adquiridos por el enlace oficial del artista.

Carlinhos es un artista que sabe utilizar su capacidad creativa y materializar sus creaciones de forma placentera y divertida, su niño está siempre latente, de forma auténtica, con mucha capacidad de transformación, y estar siempre buscando aprender. Estar siempre atento a la contemporaneidad del pensar y accionar. Gratitud por el aprendizaje y estar teniendo esta oportunidad de pasar estas informaciones en los medios académicos.

8. RESULTADOS

Coherentemente con lo que anunciaba que pretendía demostrar con esta tesis, he conseguido comprobar, que cuando se hace ese tipo de prácticas fomentadas en un lenguaje del arte y activismo, conducido por artistas o personas con competencia y compromiso con el que se propone en un determinado objetivo, con expresión y una comunicación en desarrollo artístico valorando la importancia del artista para transmitir de forma creativa, lúdica y bella. Aunque, esta investigación se puede clasificar, en una clase etnográfica, con estudio de caso de los dos artistas de distintos países, con sus experiencias, podemos extraer muchas informaciones con bases en sus producciones y documentaciones, entrevistas, testimonios y los participantes en las prácticas artísticas que se extiende en su entorno. Como también, las experiencias y vivencias siempre en un carácter artístico, con prácticas artísticas. Proporcionando, la relevancia del individuo, como también retos sociales, que mejoran y propone la concienciación y la tomada de consciencia del papel que el arte cumple delante de la humanidad, como instrumento principal de expresión creativa.

Procuré fundamentar en esta investigación los dos estudios de caso, por un lado Federico Guzmán, artista activista Sevillano, que viene actuando en el campo de las artes visuales, con sus pinturas, con sus trabajos colaborativos, con incontables actuaciones en la calle e involucrado con la causa Saharaui, desarrollando un trabajo en lo individual y en lo colectivo, proponiendo a través del arte instalaciones, pinturas murales, cuento a cuento, y otros. Este abordaje de incentivar, contribuir con los instrumentos de lenguaje artístico y político en pro de una comunidad que vive en una situación precaria, de instalaciones y sin muchas opciones de recursos naturales. Viene acercar a la propuesta del proyecto desenvuelto con varias comunidades en el Porto- PT, “Arte sin frontera con otra mirada”, en la estancia. Que proponemos llevar a la atención para las artes, procurando mostrar la belleza y ellos expresaren como quieran expresar, lo importante es la vivencia con las herramientas artísticas.

Como también por otro lado el artista Carlinhos Brown, que a través de las artes musicales transformó todo su barrio, lo transformó llevando a la conciencia de la educación musical, de la valoración personal, la formación de cursos profesionales para personas del entorno. Tenemos ejemplos vivos, en la expresión en la cara de las personas, una alegría, una satisfacción en ser quienes son, mejoró la convivencia del barrio. Tiene méritos de reconocimiento en varias de sus creaciones, tanto en sus composiciones, como “Alfagamabetizado, suprimir disco compacto en solitario, lanzado en 1996, fue producido por el francés Wally Badarou, por el guitarrista pernambucano-americano Arto Lindsay y por el propio Carlinhos Brown. Las grabaciones tuvieron lugar en estudios de Salvador, Río de Janeiro, París y Nueva York, reuniendo a músicos de todo el mundo. La canción “Quixabeira”, descubierta por Carlinhos Brown a través de investigaciones musicales hechas en el interior, reúne nuevamente, y después de mucho tiempo, a los llamados Doces Bárbaros: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa y María Bethânia. También participaron Marisa Monte y Nando Reis, mientras que a lo largo de todo el CD desfilan músicos de varios países, completando así el mestizaje musical y cultural propuesto por Brown”. Informes del enlace del artista.

Federico Guzmán, por un lado es europeo de España, su pelo es rubio, piel clara, ojos azules, con un temperamento más cerrado, silencioso, observador, ha tenido una vida de clase media alta, con mucho apoyo e incentivo de su familia, donde pudo seguir y mejorar sus estudios académicos en artes visuales, y con todo pudo desarrollarse en el campo de las Artes con mucha competencia y compromiso, con oportunidades de investigar y realizar exposiciones, talleres, conferencias en varios países como: Nueva York, Alemania, Francia y otros, en el que lo propusiera una amplia carrera de reconocimiento internacional. Y Carlinhos Brown, de América latina de Brasil, es negro, con descendencia Afro, no tiene formación académica, tuvo una vida precaria, una infancia dividida entre el jugar y la preocupación en mejorar aquella situación que se presentaba, con su temperamento activo, inquieto, vendió helado, ayudaba a las moradoras de sus barrios a coger las latas de agua de la fuente, para sus casas, por en la época no tener saneamiento. De niño ya chaceaba con el sonido de las latas y luego se encontró con el Maestro Pintado do Bongô, que percibió su sensibilidad para las artes y le pasó los conocimientos del timbau, en el cual aprovechó las informaciones sonoras y transformó de forma peculiar y singular, donde tuvo todo un reconocimiento nacional e internacional, no solo con la percusión si no también por sus composiciones. Carlinhos Brown conquistó un dominio en sus creaciones, que todo lo que él materializa sigue adelante con mucho éxito.

Nuestros testimonios, relatan de forma explícita el reconocimiento de los dos artistas, independiente de donde estén, independiente del color, de la raza, de la capa que exteriorizamos. Cada uno tiene su papel a cumplir, Federico Guzmán, con la herramienta del arte visual, se identificó con el arte, activismo, arte colectivo, arte y naturaleza, arte político, de forma crítica en los derechos de las causas de los pueblos saharauí, que está involucrado hace diez años en colaboración con el Artifariti. Utilizando en sus instalaciones instrumentos de unir, integrar culturas, razas como idealizó en la Tuiza en Madrid en 2015, invitó varios grupos musicales, de poesías, encuentro de charlas, y otros, donde llevó este proyecto de la Tuiza en Castilla y León, en la Tuiza en Sevilla, con el mismo propósito. Federico en sus obras, representadas por varias influencias en la contemporaneidad y se mantiene siempre acerca de una preocupación con el yo y lo colectivo. Expresa en sus actuaciones unos papeles más acentuados en el activismo, en una propuesta de arte política, que no deja de estar involucrado en el arte social, principalmente con este trabajo que él desarrolla con la comunidad del pueblo del Sáhara, como cito arriba. Ya Carlinhos Brown, ha elegido en el camino de las artes a través de percusión musical y toda una amplia creación, como sus composiciones, como producción artísticas, como artes visuales, como cantante, con también la Escuela Pracatum, con sus retos sociales partiendo de su propio barrio Candeal, ha conseguido cambiar su propia vida, como la de las personas de su entorno, que se aportaran, a valorar su sentido de pertenencia y retrataba el reconocimiento para agregar y unir. Todas sus actuaciones fomentado en las artes, en la educación, en la cultura adquirió un respeto, un reconocimiento para con todos, no solo en Brasil sino también en el mundo.

Sin embargo, fomentamos en esta tesis el desarrollo y a la práctica del proyecto “Arte sin Frontera con otra Mirada”, acercando a la historia de vida de los dos artistas Federico Guzmán y Carlinhos Brown. Con el foco en lo individual y lo colectivo, que agrega, une, y mezcla las diversas culturas para extraer lo que el otro tiene de bueno,

el arte no tiene frontera, se comunica por si solo, y con ese instrumento tuvimos varios testimonios de varios países de varias comunidades, tanto en Sevilla - España, en el cual tuvimos dos comunidades, en el Sevilla Acoge, y en la comunidad de los estudiantes de la Escuela Superior de Arquitectura en Sevilla. Como también en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto - Portugal, Centro Comunitário São Cirilo, Comunidades de los Estudiantes Angolano de Oporto y Asociación Gato Vadio, de Oporto. Resultando así, un enriquecimiento de varios testimonios que se propusieran vivenciar la práctica, como relata una de las estudiantes de la comunidad Angolana: “Este bello proyecto de Arte sin Frontera con otra mirada, para mí fue una experiencia bastante interesante, una vez por proporcionar un momento de ocio y al mismo tiempo reflexionar acerca de la importancia de nuestra identidad. Sentirme realmente en conexión con diversas culturas y personas de mi comunidad, bien como de las sus experiencias. Considero de gran valor el proyecto realizado por Durce, con vista a proponer un abanico de vivencias con un sentido de pertenencia a nuestra comunidad en el extranjero”.

Con todo, a partir del momento en que la acción de la exteriorización de la obra de arte, se puede surgir enumerados cambios interiores y exteriores. Surge entonces una maduración, y dominio entre el artista y la creación. Donde el factor tiempo, procesual de concepción de la creación va proponiendo una oportunidad de transformación de propagación. De forma que los dos artistas que cito en esta tesis, se comprueban en el acto de agregación, integración, proponiendo multiplicar y dar oportunidad a otros artistas a actuar dentro de su creación. El sentido del colectivo, de dar y crear la oportunidad, para que el otro pueda, también expresar para el público mayor su creación. Ese acto está explícito en la actuación de Carlinhos Brown, que es muy peculiar y latente en su expresión. Desde sus primeros momentos de gran actuación en palco, como describe Sérgio Siqueira, en la entrevista con la doctoranda (apartado 3, p. 242). “Carlinhos inició con gran énfasis, llamar a otros artistas para compartir el palco con él”. Y queda bastante claro que esta oportunidad se extiende no sólo para músicos reputados, él procura dar oportunidad a otros profesionales, agregando ritmos distintos, como el acordeón, que emite un sonido en el ritmo de fiestas de San Juan en Brasil. Proporcionando una oportunidad de expandir la cultura rítmica, buscando en las raíces y extendiéndose en una ramificación.

Como él relata en una entrevista con Jô Soares en la TV Globo, Todos los movimientos rítmicos van multiplicando, como el Axé music y todo ese carnavalesco, nos trae hasta aquí. Axé Music es un gran resultado de esos otros grandes carnavalescos, que también está en el tropicalismo con Caetano Veloso, Rita Lee, Gal Costa con los Doces Bárbaros de Maria Bethania y Gal, y viene Novos Barbaros, Gil. Aquel Bel, con Chiclete con Banana, la Timbalada, el Olodum encontró con el Michel Jackson, Sara Jane, Daniela Mercury, Margareth Meneses, Claudia Leite, y otros. Yo creo que la Bahía acordó para una internacionalización de su rítmica en una melodía percursiva muy pautada también por el deseo del Moreno Ball, Shubert, y otros artistas que se expande en las comunidades de Salvador.

Por otro lado, Federico también, manifiesta ese sentido de agregar en un coletivo de propagar y unir culturas, razas, música, danza, yoga, charlas, grupo de poesías, en fin Federico proporciona varios acontecimientos dentro de la Tuiza, y que a veces el público busca al artista para dar sugerencia de ideas. Está muy explícito en sus

creaciones, en sus intervenciones, y él se permite dejar difundir en una variedad de manifestaciones, para ampliar el diálogo de las programaciones, favoreciendo la comunidad. Federico Guzmán, muchas veces, crea las situaciones para obtener el resultado de la reacción de lo público, y con la práctica y experiencia en lo colectivo va ampliando su propio crecimiento y el de los demás. Y así concluimos esta tesis esperando obtener una fidelidad dentro de las conclusiones.

RESULTADOS (português)

Conforme com o anunciado, que pretendia demonstrar com esta tese, foi comprovada, que quando se faz esse tipo de prática fomentadas em uma linguagem de arte ativismo, conduzido por artistas ou pessoas com competência e comprometimento com o que se propõe a um determinado objetivo, com expressão e comunicação do desenvolvimento artístico valorizando a importância do artista para transmitir de forma criativa, lúdica e bela. No entanto, esta investigação pode classificar-se, em uma classe etnográfica, com estudo de caso dos dois artistas de distintos países, com suas experiências, podem extrair muitas informações com base em suas produções e documentações, entrevista, testemunho e os participantes nas práticas artísticas que se ampliam no seu entorno. Como também, as experiências e vivências sempre em um caráter artístico, com práticas artísticas. Proporcionando, a relevância do indivíduo, como também uma correta postura do mesmo na sociedade, que melhoram e propõe a conscientização e a tomada de consciência do papel que a arte cumpre diante da humanidade, como instrumento principal da expressão criativa.

Procurei fundamentar nesta investigação os dois estudos de caso, por um lado Federico Guzmán, artista activista Sevillano, que vem atuando no campo das artes visuais, com suas pinturas, com seus trabalhos colaborativos, com inúmeras atuações na rua e comprometido com a causa Saharauí, que vem desenvolvendo um trabalho no individual e coletivo, proporcionando através da arte instalações, pinturas em mural, conto a conto, e outros. Esta sua abordagem de incentivar, contribuir com os instrumentos de linguagem artística e política em prol de uma comunidade que vive em uma situação precária, de instalações e sem muitas opções de recursos naturais. Vem aproximar com a proposta do projeto desenvolvido na estância com várias comunidades de Porto- Portugal, “Arte sin frontera con otra mirada”. Que propusemos levar a atenção para as artes, procurando mostrar a beleza, e o que eles queiram expressar de forma livre, o importante é a vivência com as ferramentas artísticas. Como também por outro lado o artista Carlinhos Brown, que através das artes musicais transformou todo seu bairro, transformou levando a consciência da educação musical, da valoração pessoal, a formação profissionalizante das pessoas ao seu entorno. Temos exemplos vivos, estampados na cara das pessoas, uma alegria, uma satisfação em ser quem é, melhorou a convivência do bairro. Tem méritos de reconhecimento em várias de suas criações, tanto nas suas composições, como “Alfagamabetizado, seu primeiro disco compacto em solitário, lançado em 1996, foi produzido pelo francês Wally Badarou, pelo guitarrista pernambucano-americano Arto Lindsay e pelo próprio Carlinhos Brown. As gravações tiveram lugar no estúdio de Salvador, Rio de Janeiro, Paris e Nova York, reunindo vários músicos de todo o mundo. A canção “Quixabeira”, descoberta por Carlinhos Brown através de

investigação musical feita no interior, reuniu novamente, e depois de muito tempo, os chamados Doces Bárbaros: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia. Também participaram Marisa Monte e Nando Reis, no entanto ao longo de todo o CD desfilam músicos de vários países, completando assim a mistura musical e cultural proposta por Brown”. Informes do site do artista.

Federico Guzmán, por um lado é europeu de Espanha, seu cabelo é louro, pele clara, olhos azuis, com um temperamento, mas introspectivo, silencioso, observador, teve uma vida de classe média alta, com apoio e incentivo de sua família, onde pode seguir e aprimorar seus estudos acadêmicos em Artes Visuais, e com tudo pode desenvolver no campo das Artes com muita competência e compromisso, com oportunidades de pesquisar e realizar exposições, oficinas, conferências em vários países como: Nueva York, Alemanha, França e outros, no qual lhe proporcionou uma vasta carreira de reconhecimento internacional. E Carlinhos Brown, da América latina do Brasil, é negro, não tem formação acadêmica, teve uma vida precária, uma infância dividida com o brincar e a preocupação em melhorar aquela situação que se apresentava com muitas carências, com seu temperamento ativo, inquieto, vendeu picolé, ajudava as moradoras de seu bairro a carregar as latas de água da fonte, para suas casas, por que na época não tinha saneamento básico. Desde criança já praticava com o som das latas e logo teve a oportunidade de encontrar com o Mestre Pintado do Bongô, que percebeu sua sensibilidade para as artes e ensinou os conhecimentos do timbau, no qual aproveitou as informações sonoras e transformou de forma singular, onde teve todo um reconhecimento nacional e internacional, não só com a percussão como também por suas composições. Carlinhos Brown conquistou um domínio em suas criações, tudo que ele materializa segue adiante com muito sucesso, na maioria das vezes.

Nossos depoimentos relatam de forma explícita o reconhecimento dos dois artistas, independente de onde esteja, independente da cor, da raça, da capa que exteriorizamos. Cada um tem seu papel a cumprir, Federico Guzmán, com a ferramenta da arte visual, identificou-se com a arte, activismo, arte coletiva, arte e natureza, arte política, de forma crítica nos direitos das causas dos povos Saharauí, que está comprometido há dez anos em colaboração com a Artifariti. Utilizando em suas instalações instrumentos de unir, integrar culturas, raças como idealizou na Tuiza em Madrid em 2015, convidou vários grupos musicais, de poesias, encontros, palestras, e outros, onde levou este projeto da Tuiza em Castilla de León, a Tuiza em Sevilla, com o mesmo propósito. Federico em suas obras, representadas por várias influências na contemporaneidade e mantém sempre uma preocupação com o eu e com o coletivo. Expressa nas suas atuações papeis mais acentuado no ativismo, na proposta de arte política, que não deixa de estar comprometido na arte social, principalmente com este trabalho que ele desenvolve com a comunidade do povo do Sáhara, como cito acima. Já Carlinhos Brown, há elegido no caminho das artes através da percussão musical e toda uma vasta criação, com suas composições, como produções artísticas, com artes visuais, como cantor, como também a criação da Escola Pracatum, com seus trabalhos sociais partindo do seu próprio bairro Candeal, há conseguido mudar sua própria vida, como a de várias pessoas do seu entorno, que manifestaram a valorização e o sentido de pertencimento e retratava o reconhecimento para agregar as pessoas. Todas suas atuações fomentadas nas

artes, na educação, na cultura. Adquiriu um respeito, um reconhecimento para com todos, não só no Brasil como internacionalmente.

Entretanto, fomentamos nesta tese o desenvolvimento e a prática do projeto “Arte sem Fronteira com outro olhar”, aproximando a história de vida dos dois artistas Federico Guzmán e Carlinhos Brown. Com o foco no individual e no coletivo, que mescla as diversas culturas para extrairmos o que o outro tem de melhor, a arte não tem fronteira, ela se comunica por si só, e com esse instrumento tivemos vários testemunhos de variados países de várias comunidades, tanto em Sevilha - Espanha, a qual teve duas comunidades, no Sevilla Acoge, e na comunidade dos estudantes da Escola Superior de Arquitetura em Sevilha. Como também na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto-Portugal, Centro Comunitário São Cirilo, Comunidades dos Estudantes Angolanos do Porto e Associação Gato Vadio, no Porto. Resultando assim, um enriquecimento através de vários testemunhos que se propuseram vivenciar a prática, como relata uma das estudantes da comunidade Angolana: “Este belo projeto de “Arte sem Fronteira com outro olhar”, para mim foi uma experiência muito interessante, uma vez por proporcionar um momento de ócio e ao mesmo tempo refletir acerca da importância de nossa identidade. Senti-me realmente em conexão com diversas culturas e pessoas de minha comunidade, bem como das suas experiências. Considero de grande valor o projeto realizado por Durce, visando propor uma partilha de vivências dentro de um sentido de pertencimento a nossa comunidade no estrangeiro”.

Contudo, a partir do momento que a ação que se exterioriza a obra de arte, pode surgir inúmeras mudanças interior e exterior. Surge então um amadurecimento, e um domínio entre o artista e a criação. Onde o fator tempo, processual da concepção no momento da criação vai propondo uma oportunidade de transformar e expandir. De forma que os dois artistas que cito nesta tese, compravam o ato de agregação, integração, propondo multiplicar e dar oportunidade a outros artistas a atuarem dentro de sua criação. O sentido do coletivo, de dar e criar oportunidades, para que o outro possa também expressar para um público maior a sua criação. Esse ato está explícito na atuação de Carlinhos Brown, que é muito peculiar e latente na sua expressão. Desde seus primeiros momentos de grande atuação no palco, como descreve Sérgio Siqueira, em entrevista com a doutoranda (Escrito 3, p. 236). “Carlinhos iniciou com grande ênfase, chamou outros artistas para dividir o palco com ele”. E fica bastante claro que esta oportunidade se expande não só para músicos conceituados, ele procura dar oportunidade a outros profissionais, agregando ritmos distintos, como o acordeón, que transmite um som no ritmo de forró em festa de São João no Brasil. Proporcionando uma oportunidade de expandir a cultura rítmica, buscando nas raízes e se estendendo numa ramificação.

Como ele relata numa entrevista com Jô Soares na TV Globo, “todos os movimentos rítmicos vão multiplicando, como o Axé Music e todo esse carnavalesco, que nos é trazido até aqui. Axé Music é um grande resultado desse outro grande carnavalesco, que também está no tropicalismo com Caetano Veloso, Rita Lee, Gal Costa com os Doces Bárbaros de Maria Bethânia e Gal, e vem Novos Bárbaros, Gil. Aquele Bel, com Chiclete com Banana, a Timbalada, o Olodum encontrou com o Michel Jackson, Sara Jane, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Claudia Leite, e outros. Eu acredito que a Bahia acordou para uma internacionalização de sua rítmica em uma melodia

percussiva muito pautada também pelo desejo do Moreno Ball, Shubert, y outros artistas que se expande nas comunidades de Salvador.

Por outro lado, Federico também, manifesta esse sentido de agregar em um coletivo de propagar e unir culturas, raças, músicas, danças, yoga, palestras, grupo de poesias, em fim Federico proporciona vários acontecimentos dentro da Tuiza, e as vezes o público busca o artista para dar sugestão de ideias. Está muito explícito em suas criações, nas suas intervenções, e ele se permite deixar difundir em uma variedade de manifestações, para ampliar o diálogo das programações, favorecendo a comunidade. Federico Guzmán, muitas vezes, cria situações para obter um resultado da reação do público, e com a prática e experiência no coletivo vai ampliando seu próprio crescimento e dos demais. E assim concluímos esta tese esperando ter sido fiel nas observações.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

ÁLVAREZ URÍA, Fernando y Varela, Julia, *Materiales de Sociología del arte*, Siglo XXI, 2008, Madrid.

BARBANCHO, Juan-Ramón; *Arte desde una perspectiva sociológica*. Experiencias sobre arte político y sociedad, Ars Activus Ediciones, en 2015, Sevilla – España.

BECKER, Howard, Los mundos del arte, Sociología del trabajo artístico. Universidad Nacional de Quilmes Editorial, en 2008, Buenos Aires – Argentina.

BAUMAN, Zygmunt; *Arte, ¿Líquido?* Sequitur, 2007, Madrid.

BÁEZ, Juan; TUDELA, Pérez, *Investigación Cualitativa*, ESIC. Editorial, 2º edición noviembre de 2009, Madrid.

CAMERON, Julia; *El camino del Artista*, Un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad/ La biblia de los creativos reconocida mundialmente, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. 10ª edición 2015, Barcelona.

CAREY, John; *¿Para qué sirve el Arte?* Ed. Randon House Mondadori, S.A. Barcelona- ES, edición en castellano 2007, ISBN: 978-84-8306-691-1. 298p.

Libros: Activismo académico en la causa saharauí, nueva perspectivas críticas en Derecho, Política y Artes, autores: Rocío Medina Martín y Ramón Luis Soriano Díaz, Editora Aconcagua, 2015, en Sevilla- España.

Revistas: *Arte y Activista/ Arte Político*: reflexiones en torno al trabajo del colectivo La Lleca con adolescentes varones en situación de reclusión. Cynthia Pech, 2010, México, 3ª edición.

GIBBS, Graman, *El análisis de datos cualitativos en Investigación cualitativa*, Ediciones Morata, 1920, Madrid.

RUBIO, Mª José; VARAS, Jesús, *El análisis de la realidad en la intervención social: Métodos y Técnicas de Investigación*, editorial CCS, diciembre de 2004, 3ª edición, Madrid.

FLICK, Uwe, Introducción a la investigación cualitativa, ediciones Morata, S.L., 2ª edición, 2007, Madrid.

GÓMES, Gregorio Rodríguez; FLORES, Javier Gil, *Metodología de la investigación cualitativa*, editorial Aljibe, 1996, Málaga.

GUASCH, Anna María, *El arte último del siglo XX Del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza Editorial, 2000, Madrid.

GUASCH, Anna María, *El arte en la era de lo global 1989/2015*, Alianza Editorial, 2016, Madrid.

SADÍN, Esteban; María, Paz. *Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones*. Madrid, ES: Mc Graw-Hill España, 2003. Pro Quest ebrary. Web. 11 July 2017.

LITVAK, Lily, *Musa libertaria*, Arte, literatura y vida cultural del anarquismo español (1880-1913), Ed. Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid 2001.

BLANCO, Paloma; CURRILLO, Jesús, *Modos de Hacer, Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Ediciones Universidad de Salamanca 1998.

ÁLVAREZ, Lina Gavira, *Gestión de la Cultura y Gestión de la vida*, Valores y propuestas de empleo ecorresponsable desde la ecología profunda,

EL RESPIRADOR, Revista de arte contemporáneo. Sevilla: Ed. Guillermo Ramírez Torre, Depósito Legal: SE 1413-2015, ISSN 2444-6467, n. 5, julio 2016. 56 a 79 p., 140 p.

Más+menos, Playing our part / Jugando nuestro papel, Revista de Estudiantes. Sevilla: Gandulfo Impresores S. L., n. 26, Primavera- Spring 2016, ISSN 1885-5490, de 16 a 25 p., 80 p.

LA PLANTA QUE PINTA, Libro de obras Federico Guzmán, Madrid: Galería Pepe Cobo y BCP&P galería, D.L. M-51751-2007, Tirada: 1000 ejemplares, 113 p.

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE, Sevilla: Catalogo exposición en el CAAC, de 28 de noviembre 2014 a 29 de marzo 2015. 106 a 109 p., Comisariado: Yolanda Torrubia

Fernández, Ed. DKV Seguros, DL B 26011 2014.P. 40/ 106 a 109.180 p.

AMBULANTES, Culturas portátil, Sevilla, Catalogo exposición en el CAAC, de 13 de mayo a 29 de agosto 2004, Centro de Andaluz de Arte Contemporáneo, dirección José Lebrero Stals, Rosa Pera. ISBN: 978-84- 8266-674-7, Depósito Legal: SE -5478/07. P.16, p.71, .p.117, p.148, p. 168. 175p.

METROPOLIS, International Art Exhibition Berlin 1991, New York, edited RIZZOLI

INTERNATIONAL PUBLICATIONS, 20 de abril a 21 de Julio 1991.ISBN 0-8478/1363-0, Library of Congress Cataloging- in-Publication Number: LC 91-52610. P.144, p.145. 340 p.

Artículo publicado en el nº62 de *Pueblos – Revista de Información y Debate*, tercer trimestre de 2014. Juan Pignatelli, 02 de enero de 2015.

<http://www.revistapueblos.org/?p=18563>

Artículo publicado en Spring 1997, Reiter, Bernd, "Pracatum: *Escola Profissionalizante de Músicos de Rua*" (1997). *Government and International Affairs Faculty Publications*. 24. ISSN: 0103-4979.

http://scholarcommons.usf.edu/gia_facpub/24/

I Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla, Catálogo: Exposición Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 3 de octubre.5 de diciembre 2004. D.L. CA-631/04, ISBN: 84-609-2370-3. P.141 a 145. 286p.

SOLIDARIOS, exposición –subasta 2001, Sevilla, Catálogo: Exposición Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y en la sala Subasta: Hotel Inglaterra. Depósito Legal: SE-3,172-2001.p.54.

A través del Dibujo, Catálogo: Exposición Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, comisaria: Rosa Queralt. Sevilla, primera Edición, 1000 ejemplares diciembre 1995 – enero 1996. Museo de Jaén: febrero - marzo 1996. Museo de Cádiz: abril - mayo 1996.

Museo de Bellas Artes de Córdoba: junio – julio 1996. Palacio Episcopal de Málaga: julio – agosto 1996. DL.: SE-2035-95, ISBN: 84-87826-97-0. P. 116 a 119. 176p.

2º CERTAMEN DE PINTURA, FUNDACIÓN LUIS CERNUDA, Sevilla, Museo de Arte Contemporáneo, noviembre – diciembre 1986. DL. SE- 881- 1986, ISBN 84-505-4430-0.

CASTAÑO, Ángeles. Artes Migrantes (DE-)Marcando Márgenes: Lugares del Diverso Sentido. In: Junta de Andalucía. V Encuentro Mil Formas de Mirar y Hacer Arte, Migraciones y Transculturación (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla). Gandulfo Impresores S. L. Sevilla, 2017. 13-29 p.

10. ANEXOS:

ANEXO I

Conforme verificamos toda trayectoria y vivencia de **Federico Guzmán** a través de la Artifariti con la comunidad del Sáhara, podemos resaltar el trabajo que la fotógrafa Nuria Carrasco, que viene haciendo como autora de la revista ¡AHLAN!

¡AHLAN! es una publicación en formato revista que se ha realizado siguiendo la estructura de la multinacional del papel cuché ¡HOLA! con historias y entrevistas a hombres, mujeres y niños saharauis que viven en los Campos de Refugiados de Tindouf en Argelia para mostrar la grave situación de esta población, expulsada de sus tierras hace más de 38 años por Marruecos.

Tras vivir durante dos semanas con las familias en los Campamentos, a través del conocimiento directo de su gente, se ha dado voz a personas que habitualmente no la tienen y se las ha colocado en primer plano a través de sus familias, amores, nacimientos, costumbres, moda, belleza etc. para contribuir a la difusión de la realidad de este pueblo y propiciar una reflexión ante la intolerable situación que están viviendo.

Este proyecto se ha hecho para, y gracias a, la sexta edición de ARTIFARITI, Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos en el Sahara Occidental que tuvieron lugar en Octubre y Noviembre de 2012 en la Wilaya de Boujador, en los Campamentos de Refugiados de Tindouf, Argelia.

Informaciones sobre Artifariti en el cual Federico Guzmán colabora:

www.artifariti.org

<http://artifariti.blogspot.com.es/>

El objetivo de esta publicación es difundir la realidad del Sahara Occidental.

La población saharauí carece de los derechos humanos más básicos y sobrevive de la ayuda internacional mientras espera que se lleve a cabo el referéndum para su autodeterminación aprobado hace años por Naciones Unidas. La ocupación ilegal del Sahara Occidental es una de las mayores vergüenzas de la historia de la humanidad, esta población se ve sometida a todo tipo de abusos, maltratos, violaciones y torturas y vive dividido por un muro de 2.700 km levantado por Marruecos rodeado del campo de minas más grande del mundo.

Martin Parr, seleccionó ¡AHLAN!, como una de las diez mejores publicaciones de fotografía del año 2013 en el British Journal of Photography. (<http://goo.gl/U5T5pi>)

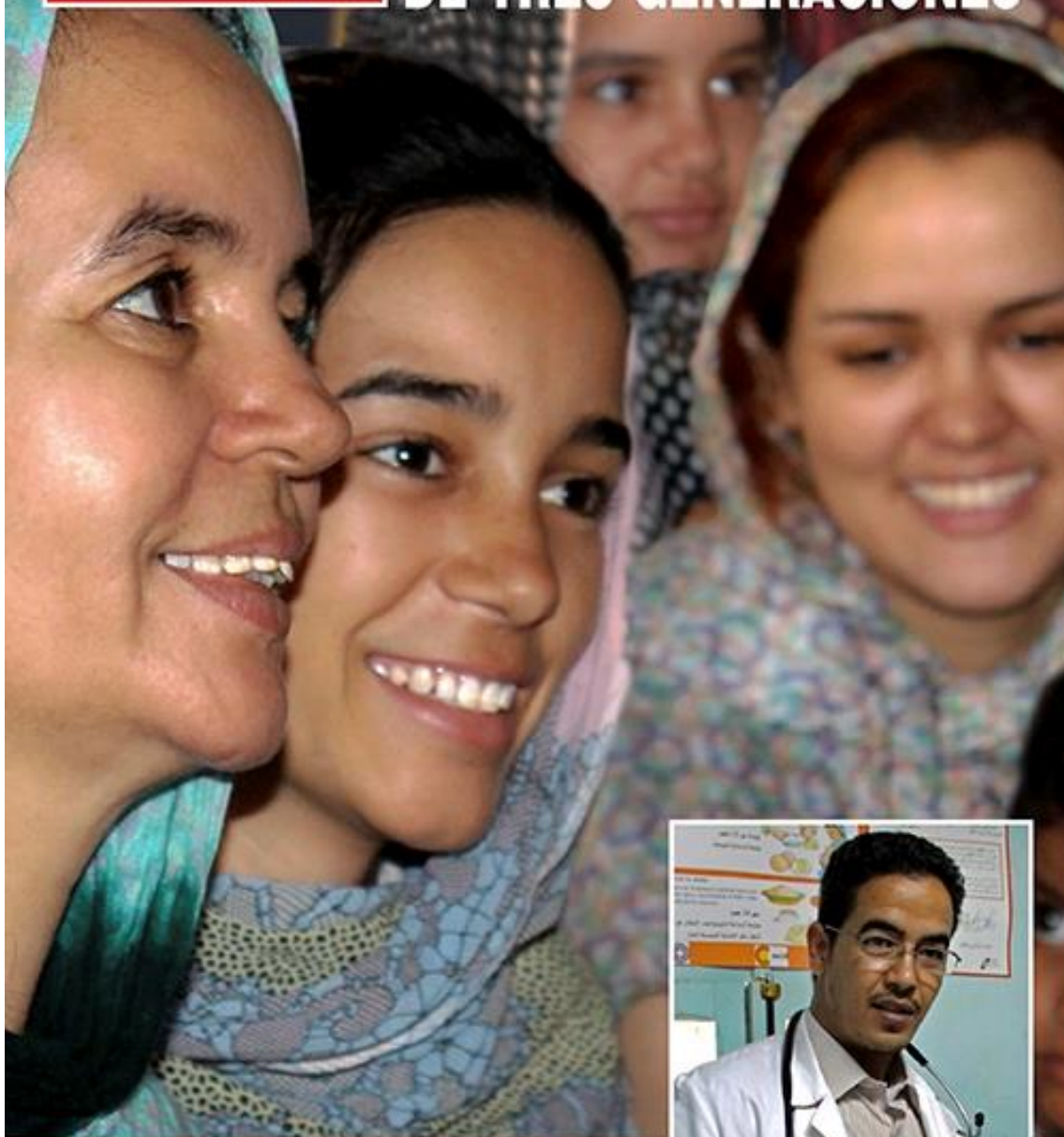
Ver más: <http://nuriacarrasco.com/index.php?/projects/ahlan/>)

¡AHLAN! se financió a través de una plataforma de Crowdfunding

¡AHLAN!
NUM 1 • ABRIL 2013 •

38 AÑOS EN LOS CAMPOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS

LUCHA POR LA LIBERTAD DE TRES GENERACIONES

Después de vivir y doctorarse en Cuba, vuelve a los campamentos para ejercer de médico y cuidar a su familia
EL REGRESO A LA NADA DE MOHAMED SALEM ZEIN

Siete días

ALIMED EN UN MARROQUÍ QUE VIVE EN MADRID Y OFENSA SOBRE EL CONFLICTO SAHARAÍ

«El día de la independencia de la Sahara se celebra en el desierto de Saguia y Hamra, pero en Madrid no se celebra. Desde que el norte de África se independizó, la soberanía de los "ahmad" que es la dimensión más potente y fuerte (desde el año 1975, ahora como en el 1.414) no impuso a las autoridades desde el Adenico por el que el caso de gran "Sahara" por el que han los Puntos y España por el norte y sur, a mi entender, no deja duda de que todos los "ahmad" que están en aquella época están bajo la soberanía de los "ahmad". Yo creo que el problema del Sahara de hoy en día es un reflejo de la situación histórica de los saharis y otros muchos países que apoyan la independencia saharaí.

SÉPTIMO CONGRESO LUTARIO FUERZA RESISTENCIA DESARROLLO

El séptimo Congreso de la UCTA, RJO, que se celebró en Tindouf, fue el primer congreso de la juventud saharaí. El congreso se celebró en Tindouf, en el desierto de Saguia y Hamra, y fue el primer congreso de la juventud saharaí. El congreso se celebró en Tindouf, en el desierto de Saguia y Hamra, y fue el primer congreso de la juventud saharaí.

EL RÉGIMEN MARROQUÍ CONDENA A CADENA PERPETUA A NUEVE SAHARAÍ POR LOS SUCEOS DE GDEM IZIK

El tribunal militar de Rabat que juzga el caso de 24 saharis implicados en los disturbios por el día 20 de 2010 del campamento de GDEM IZIK, ha condenado a nueve saharis a cadena perpetua por los sucesos de GDEM IZIK. Los saharis fueron condenados a cadena perpetua por los sucesos de GDEM IZIK. Los saharis fueron condenados a cadena perpetua por los sucesos de GDEM IZIK.

VISITA A LA ASOCIACIÓN SAHARAÍ DE VÍCTIMAS DE MINAS -ASADIM-

ASADIM es una organización sin ánimo de lucro que nació el día 22 de Octubre de 2005 en el Centro C. y a. y el Chirif para las Víctimas de la Guerra y las Minas, bajo el lema "Juntos por un futuro mejor para nuestras generaciones futuras". Esta asociación cumple un rol elemental como organización puente e de enlace entre las víctimas y comunidades afectadas por una parte y la comunidad nacional e internacional por otra.

MARCHA POR LA INDEPENDENCIA SAHARAÍ 10 NOVIEMBRE 2012 - MADRID

Una mil persona, convocadas por las asociaciones solidarias con el Sahara, marcharon por Madrid en una manifestación organizada por los cooperantes Erit. Compañeros y Aliados Saharíes, liberados en julio tras 271 días de secuestro, y en la que se pidió al Gobierno un papel más activo en el conflicto.

Los manifestantes, más de un millar, según la Policía Nacional, recorrieron el centro de Madrid hasta llegar a la sede del Ministerio de Exteriores donde tuvieron un comunicado en el que se pide al Gobierno «que no abandone al pueblo saharaí, ni espere la defenestración de los intereses españoles en Marruecos como excusa para adoptar un silencio cómplice ante los violaciones de derechos humanos».

En la marcha también han participado los actores Pilar y Celia Rodríguez y Juan María Soria y entre dos últimos han leído el comunicado final.

CRONIQUE

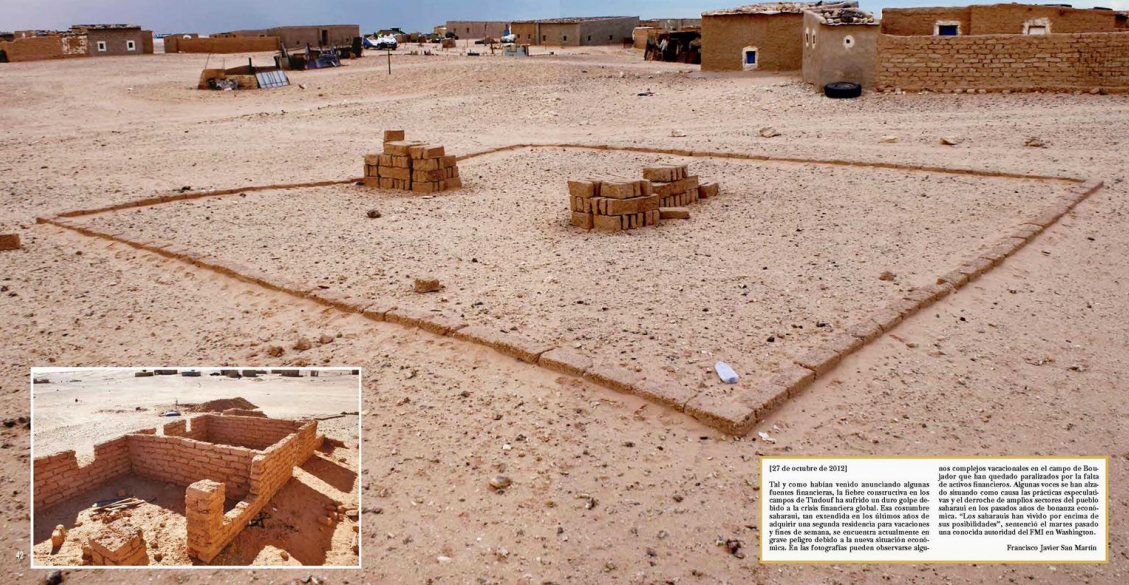

En combinaciones extremas con 11°C y una humedad del 80%. Stay matte y el maquillaje imposible. Y mientras tu perfume controla la grasa, los brillos y regula el sudor, mantén la piel suave durante todo el día.

La dependencia financiera global provoca una importante caída en la actividad constructora en los campos saharais.

EXPLOTA LA BURBUJA EN TINDOUF «LOS SAHARAÍ HAN VIVIDO POR ENCIMA DE SUS POSIBILIDADES»

[27 de octubre de 2012]
Tal y como habían venido anunciando algunas fuentes financieras, la fiebre constructora en los campos de Tindouf ha sufrido un duro golpe debido a la crisis financiera global. Los constructores saharais, un excedente en los últimos años de adaptar una segunda residencia para vacaciones y fines de semana, se encuentran actualmente en grave peligro debido a la nueva situación económica. En las fotografías pueden observarse algunos complejos vacacionales en el campo de Boujajo que han quedado paralizados por la falta de recursos financieros. Algunos vecinos se han ido al extranjero como consecuencia de la crisis económica y el derecho de asilo de algunos saharais en los países ricos de Europa occidental. «Los saharais han vivido por encima de sus posibilidades», asegura el ministro de Asuntos Exteriores de España, Mariano Rajoy, en un momento de la crisis económica.

Francisco Javier San Martín

A la joven estudiante Besma Chayani posa con un vestido SLW a juego de corte asimétrico estampado de inspiración africana en blanco sobre negro con forma de un color rojo. Elante la hermosa y hermosa en la cabeza. Como estas ideas de moda para el verano de la primavera en estudio.

Besma «Me gusta que la ropa sea algo más, que vaya más allá, que hable más de mis compromisos... SLW tiene detrás la ilusión, la creatividad y el trabajo de muchos jóvenes refugiados desde la resistencia y la lucha pacífica»

SÁHARA LIBRE WEAR MÁS LIBRE Y RADICAL QUE NUNCA

La joven estudiante de arte argelina Besma Chayani, de belleza enigmática y seductora, posa para AHLAN con la nueva colección SLW en el Hospital Mohamed Lamin en la wilaya Boujador en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf.

BELLEZA

UN ROSTRO MIL Y UN TRUCOS

ACTUALIZA TU LOOK
MINI NOS ACONSEJA...

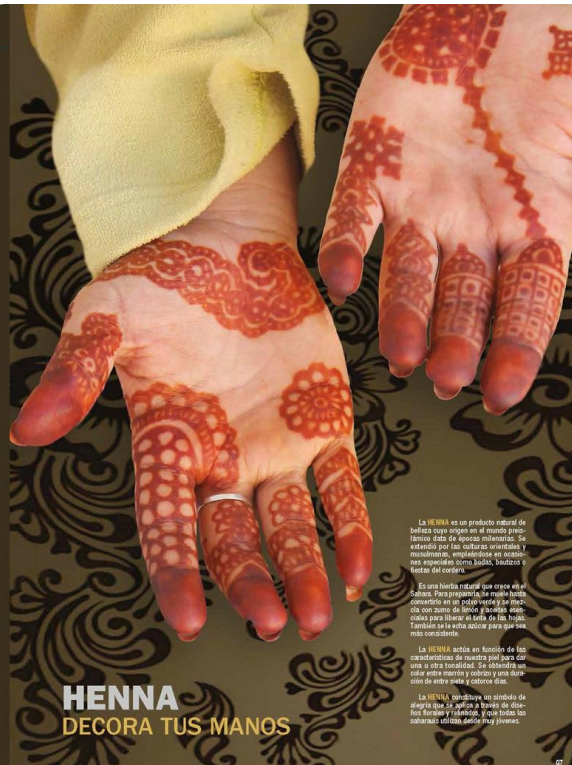
La luz debe verse, simplemente, perfecta. El secreto está en una buena base de maquillaje que unifique el color y de un aspecto satinado a los poros y a la piel para un look perfecto.

«Que casi desmenuzados y labios el color de la boca» Son el complemento perfecto de un rostro en el que el look natural es el protagonista absoluto.

«¡Imprescindible! Una buena plancha». Dale a secar por completo tu cabello, desenredado y busca un lugar cómodo para que con ayuda de tu cabello quede perfecto.

«Toque final» Para conseguir un look glamoroso tus labios deben tener una buena base de maquillaje, un toque sofisticado y de mujer edosa del presente siglo.

«Cura de depilación» Como si de un caramelo se tratara, con azúcar, agua y limón en polvo, las mujeres saharauis eliminan con facilidad su pelo corporal. ¡Los resultados son sorprendentes!

HENNA DECORA TUS MANOS

La HENNA es un producto natural de belleza que se originó en el mundo prehistórico de la época milenaria. Se extendió por las culturas orientales y musulmanas, implantándose en ocasiones especiales como bodas, fiestas y fiestas del corazón.

Es una henna natural que crece en el Sahara. Para preparar la mezcla se convierte en un polvo fino y se mezcla con agua de limón y aceites esenciales para liberar el tinte de las hojas. También se le añade azúcar para que sea más consistente.

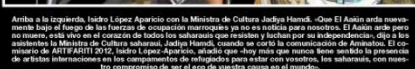
La HENNA actúa en función de las características de nuestra piel para dar una u otra tonalidad. Se obtendrá un color entre naranja pálido y una duración de entre siete y catorce días.

La HENNA constituye un símbolo de alegría que se aplica a través de diseños florales y religiosos, y que todos los saharauis utilizan desde su infancia.

«Me pegaron con una porra en la espalda y en el estómago», expresó con indignación la 'Gandhi' saharauí, que tenía grandes hematomas en las zonas golpeadas»

ANEXO II:

Siendo el Candeal una comunidad que agrega el contenido de la tesis y todo legado de **Carlinhos Brown**, con el arte impregnado no solo en la música, en la percusión, más en todo espacio urbano de la comunidad en cuestión. La doctoranda solicitó a fotógrafa brasileña Flávia K. para documentar algunas imágenes del Candeal, como también juntó algunas imágenes que la doctoranda hiciera en una visita en 2017.

Flávia estaba en São Paulo, por trabajo, cuando Durce, la doctoranda le preguntó si ella tenía disponibilidad para hacer a las fotos, para documentar su tesis doctoral, en la Universidad de Jaén. “No me podía negar”, como dijera Flávia K. “pues tengo mucho cariño por Durce y por mi amigo Carlinhos. Hice esas fotos y sé que voy a contribuir para una causa mayor.” A través del relato, podemos proporcionar una oportunidad para que las personas tuviesen una idea de lo que es el barrio Candeal. Los principales puntos de gran transformación fueron registrados, con apoyo de su comunidad. “Registré el Candeal y fue mirando el cuanto es Carlinhos... las influencias que adquirió por todo el mundo, por el arte y rescatando los recuerdos en cada punto. Como cita Flávia K.

BARRIO: CANDEAL PEQUENHO Salvador de Bahía - Brasil

Foto 01. Imagen de Flávia K., en 2019.

Foto 02. Calle Paulo Afonso, Imagen de la doctoranda 2017.

Foto 03. Calle Paulo Afonso, barrio Candeal Pequeño
Imagen de la doctoranda en 2017.

Foto 04. Calle Paulo Afonso, barrio Candeal Pequeño
Imagen de la doctoranda en 2017.

Foto 05. Vista externa del "Guetho Square". Imagen de la doctoranda en 2017.

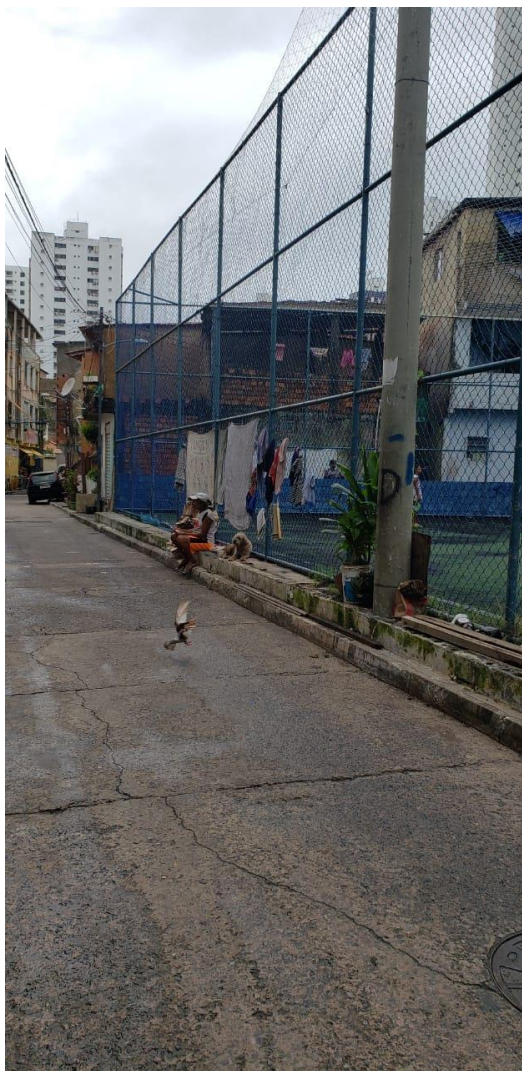

Foto 06. Campo de Futebol,
Imagem de Flávia K. El 6 junio de 2019.

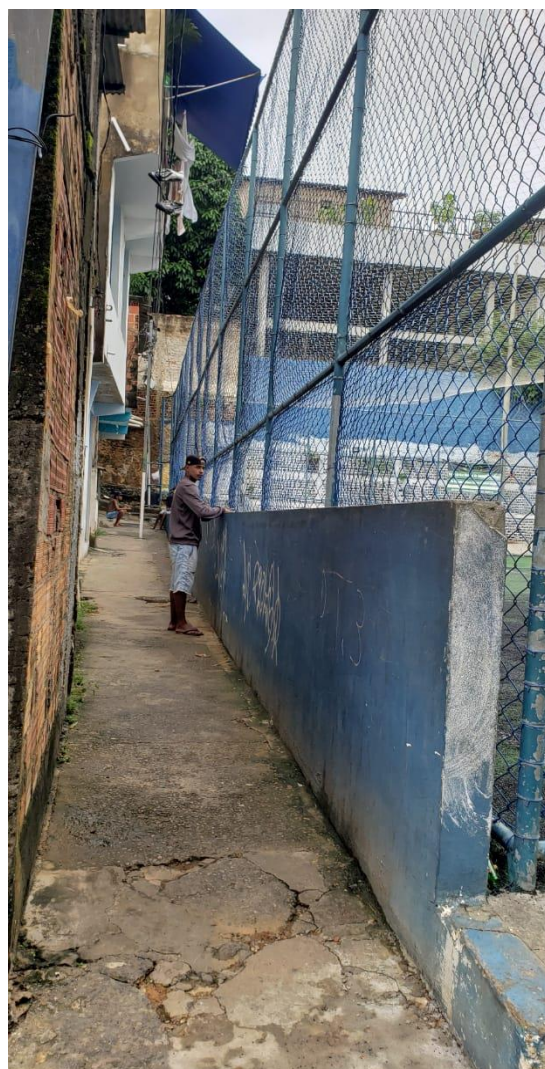

Foto 07. Calle 9 de outubro - Campo de Futebol,
Imagem de Flávia K. El 6 junio de 2019.

Foto 08. "Praça das artes". Imagem de Flávia K. El 6 junio de 2019.

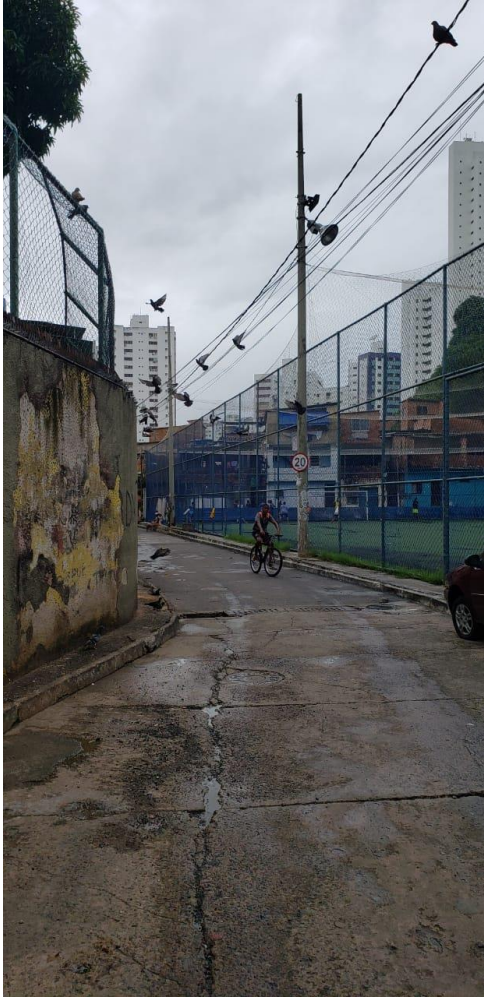

Foto 09. Calle 9 de outubro. El 6 junio de 2019.
Imagen de Flávia K.

Foto 10. Calle Paulo Afonso. El 6 junio de 2019.
Imagen de Flávia K.

Foto 11. Calle 18 de Agosto – Tienda, Esquina 43. Imagen de la doctoranda en 2017.

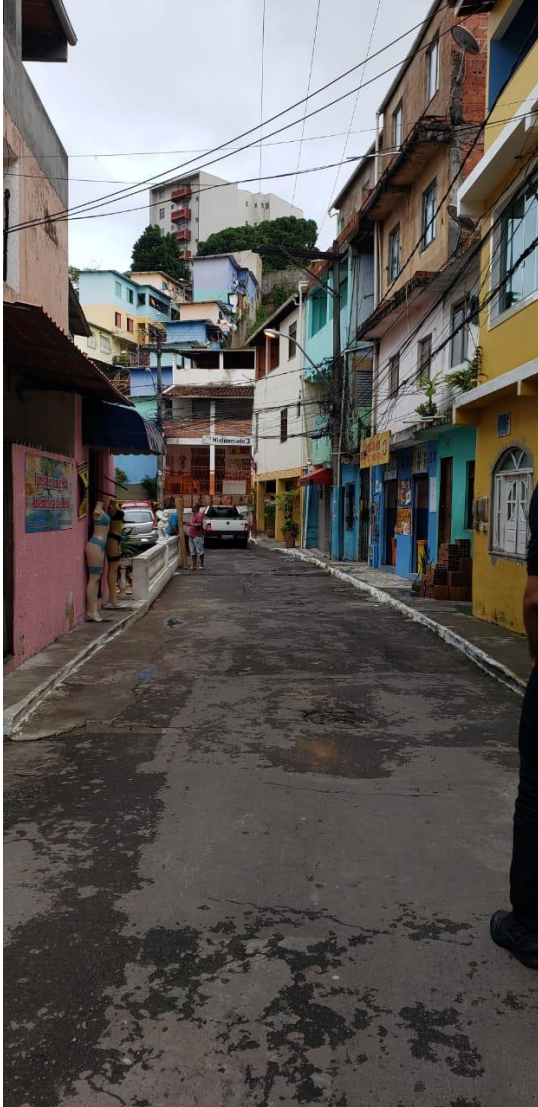

Foto 12. Calle 18 de Agosto. El 6 junio de 2019.
Imagen de Flávia K.

Foto 13. Calle 18 de Agosto. El 6 junio de 2019
Imagen de Flávia K.

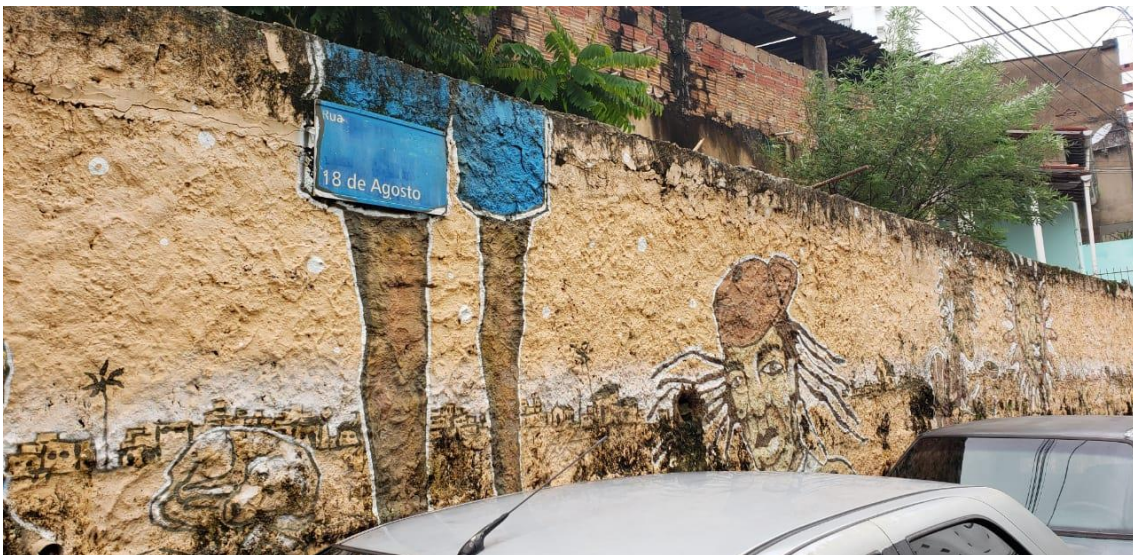

Foto 14. "Arte urbano", barrio Candeal. El 6 junio de 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 15. "Arte urbano". El 6 junio de 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 16. "Praça das Artes", Barrio Candeal. El 6 junio de 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 17. "Praça das Artes", Barrio Candeal. El 6 junio de 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 18. "Arte urbano", barrio Candeal. Candeal. El 6 junio de 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 19. "Arte urbano", artista Fael Primeiro, barrio Candeal. El 6 junio de 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 20. "Arte urbano", en la Praça das Artes - Arte de Fael Primeiro. El 6 junio de 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 21. Arte urbano - Autor anónimo.
Imagen de la doctoranda en 2017.

Foto 22. "Arte urbano". Artísta Fael Primeiro.
Imagen de la doctoranda en 2017.

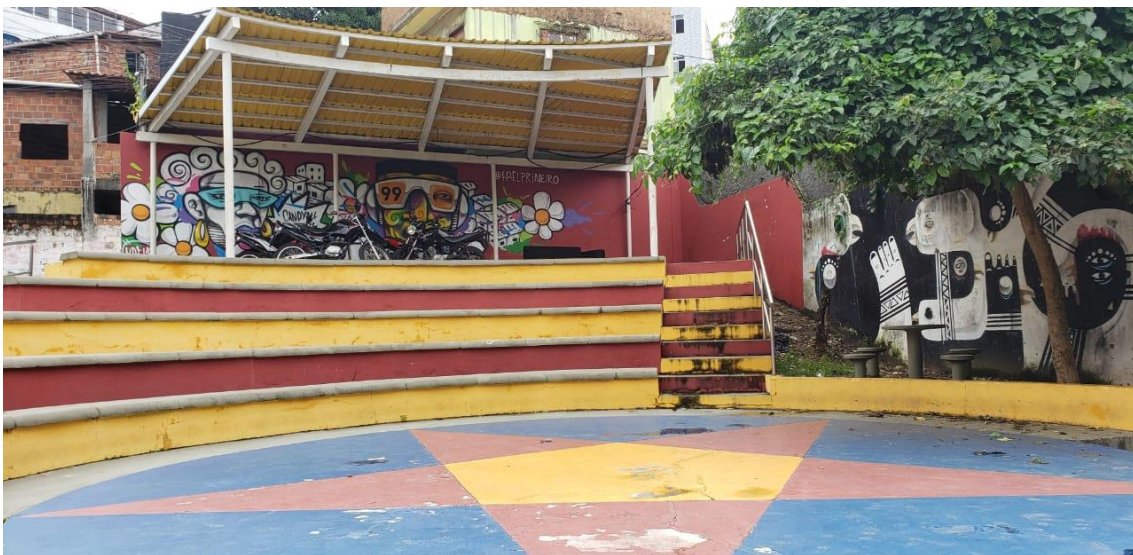

Foto 23. Praça das Artes. El 6 de junio de 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 24. Vista interior Pracatum.
Imagen de la doctoranda en 2017.

Foto 25. Vista externa Guetho Square
Imagen de la doctoranda en 2017.

Foto 26. Vista interna Guetho Square.
Junio en 2019 Imagen de Flávia K.

Foto 27. Vista interna Guetho Square.
Junio en 2019. Imagen de Flávia K.

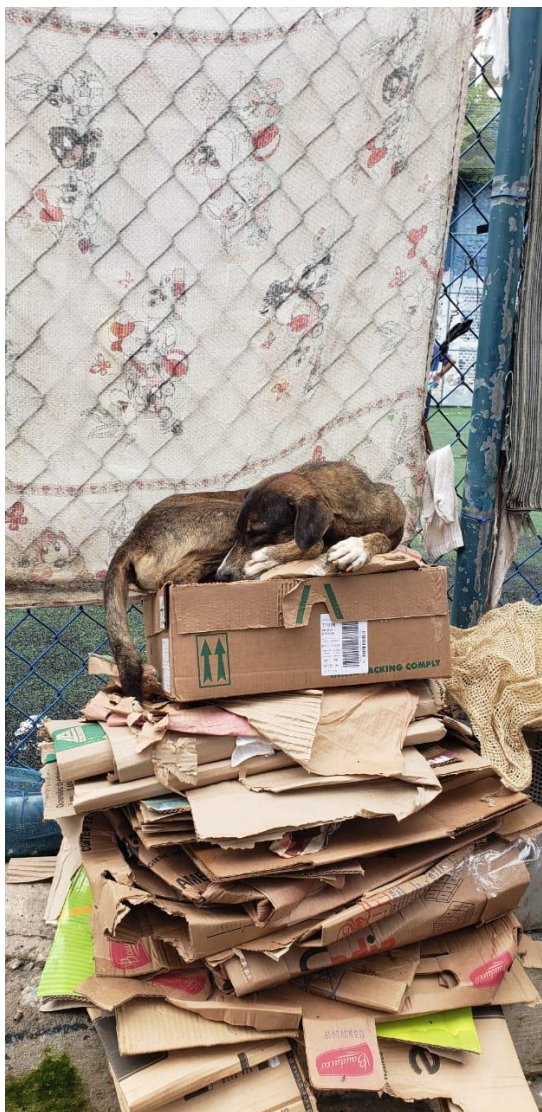

Foto 28. El Perro relajando - barrio Candeal
En junio de 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 29. El Perro relajando - barrio Candeal
En junio de 2019. Imagen de Flávia K.

F

Foto 30: Casa del Señor Vavá. Imagen de la doctoranda en 2017.

Foto 31. Jardim interno - Guetho Square. En junio en 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 32. Espacio interno del Guetho Square. Junio en 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 33. Sino, interior do Guetho Square
Imagem Flávia K.

Foto 34. Parte interna do Guetho Square
Imagem Flávia K.

Foto 35. Parte interna do Guetho Square
Imagem Flávia K.

Foto 36. Espaço Físico Lactomia. Junio en 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 37. Imagen de Flávia K.- Junio en 2019.

Foto 38. La Bica. Junio en 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 39. La Bica. Junio en 2019. Imagen de Flávia K.

Foto 40. Bica, Nuestra Señora.
Imagen de Flávia K. En 2019.

Foto 41. Bica, Nuestra Señora.
Imagende Flávia K. en 2019

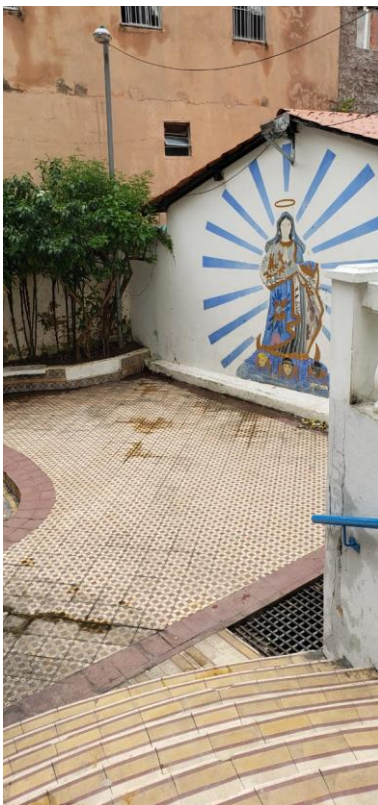

Foto 42. Bica, Nuestra Señora.
Imagen de Flávia K. En 2019.

Foto 43. Oratorio de Nuestra Senhora, Pracatum.
Imagen de la doctoranda en 2017.

Foto 44. Imagen de Flávia K. Junio en 2019.

Foto 45. Imagen de Flávia K. Junio en 2019.

Foto 46. Pracatum. Imagen de Flávia K. Junio en 2019.

Foto 47. "Escadaria Zé Botinha". Imagen de la doctoranda en 2017.

