
NOTAS DE LIBROS

BENEI, Véronique (Coord.) : *Artistes & Anthropologues dans la cité. Engagements, co-crétions, parcours* (Paris : L'Harmattan, 2019), pp. 238

Copyright: © 2021 CSIC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

El encuentro entre la sociología y la antropología en los procesos de creación artística, como parte integrante de la metodología investigadora, es cada vez mayor, según aporta Véronique Bénéï. El campo de la experimentación deja ver que la imbricación cruzada entre las disciplinas cuestiona las barreras establecidas entre unas y otras, al mismo tiempo que da lugar a una diversidad de escalas que, en el caso de este estudio, toman todas por escenario la ciudad. Este libro quiere mostrar cómo se está asistiendo en las ciencias sociales a un nuevo giro, basado en el reencuentro artístico. No es que esto se produzca ahora por primera vez, sino que surge a través de un camino de exploración y de reencuentro entre disciplinas, donde las prácticas artísticas y las ciencias sociales comparten experimentaciones cruzadas. De este modo se producen intercambios entre el cine, la fotografía, la literatura, la coreografía, la pintura o los documentales, dando lugar a confluencias en proyectos de carácter antropológico.

El motivo por el que este libro se centra en el ámbito urbano es consecuencia del éxodo rural y el surgimiento de nuevos escenarios que originaron situaciones diversas, tanto políticas como ambientales o económicas, las cuales se convierten en objeto de exploración. Por así decirlo, la ciudad es el espejo en el que mirarse, y se hace desde diferentes ángulos, permitiendo reconstruir identidades individuales, colectivas y memoriales. Se pone como telón de fondo el capitalismo y el consumismo, los cuales apartan a la sociedad de sus propios referentes, ocasionando una objetivación y un racionalismo. Otro de los puntos a tener en cuenta es que el espacio urbano motivó el impulso de estudios antropológicos y sociales, tal y como se recoge en este trabajo, donde las creaciones

artísticas son presentadas por los propios autores, quienes fueron recopilando, por diferentes partes del mundo, proyectos de interacciones cruzadas que nos presentan aquí. Las experiencias aquí reunidas son diversas, y hacen referencia a momentos distintos, aunque todos ellos tienen en común el interés de aportar testimonios de acontecimientos determinantes y las consecuencias que estos han tenido en los procesos de transformación social.

Con el objetivo de analizar las múltiples formas en las que se materializa el compromiso de la creación artística con la colectividad, los artículos que se compilan en este estudio ilustran los diversos proyectos puestos en marcha en distintos países, los cuales tienen puntos de conexión en la materialización de sus experiencias. De esta manera el contenido queda estructurado en tres partes diferenciadas: La primera, titulada *Memorias sociales y políticas: Acontecimientos, relatos, la elección de escrituras*. La segunda, *Pasajes de la ciudad: Re- y co- crear el mundo*. Y, finalmente, *Recorridos individuales: Desafíos locales y metas globales*. Como muestra de la amplitud de miras que engloba este estudio en relación con la prácticas artísticas y sociales, los autores que participan tienen perfiles muy distintos, desde cineastas a coreógrafos, fotógrafos, artistas, hasta sociólogos y antropólogos.

Se presta una especial atención a la contribución que hace el cine en los trabajos antropológicos y sociológicos, al tener la capacidad de crear un tipo de relato alternativo al texto escrito mediante el uso de recursos cinematográficos que juegan con "la imaginación e imaginarios tanto científicos como artísticos". Al mismo tiempo, el soporte audiovisual, en diferentes formatos, es cada vez más útil para

conectar con la sociedad, especialmente en los últimos años, convirtiéndose en un excelente agente de movilización social, de reflexión y compromiso, y permitiendo la creación artística colectiva. En este sentido, tiene un papel destacado en relación con la memoria, tal y como recoge este libro, que se ilustra a través de ejemplos basados en lugares, épocas de la historia y acontecimientos distintos. La primera parte del libro lo forman los imaginarios de tres sociedades que sufrieron la esclavitud, la masacre durante la Segunda Guerra Mundial y el conflicto colombiano. En todos ellos, la memoria se convierte en el tema clave y punto de partida del análisis antropológico.

En el primer caso de estudio realizado por Véronique Bénéï, se elige la localidad colombiana de Santa Marta, la primera ciudad que fundaron los conquistadores en tierra firme. En ella, se investiga sobre la historia de la esclavitud y la posible restauración de la memoria, pasando por el recuerdo o el olvido. Trabaja con documentos histórico-etnográficos, se plantea el valor sustancial de la memoria social y la amnesia histórica, al tiempo que se detiene en la permanencia de las estructuras feudales y el retraso socioeconómico, lo que le permite acercarse a la historia cultural de la ciudad. Gracias al contacto con el lugar, se consiguen recopilar numerosos datos historiográficos y etnográficos que se incorporan a un proyecto que tiene como fin evitar que la historia se repita. La autora utiliza la cámara para recoger testimonios de diferentes generaciones, deteniéndose en la experiencia que la creación del montaje fílmico le aporta en la comprensión del acontecimiento y en el sentido sensorial y estético.

Asimismo, hay que hablar de Josiane Maise, autora de un proyecto fílmico que aborda la memoria nacional de la población francesa Maillé, masacrada por los alemanes en 1944. En torno a este acontecimiento gira el documental, concebido como "Maison du Souvenir", con el que pretende terminar con la amnesia generalizada que impedía celebrar tanto la masacre, como la liberación de la ciudad. Con motivo del sesenta aniversario de esta fecha había llegado el momento de poner en marcha el citado homenaje, que dio lugar a un reportaje sobre los hechos sucedidos, junto con una colección de archivos audiovisuales y sonoros basados en el testimonio de los sesenta y dos supervivientes.

Otras de las iniciativas que recoge este libro es la investigación de Ana María Guerrero sobre el concepto de memoria desde un punto de vista más

transversal, condicionada por las circunstancias políticas, históricas y metodológicas, como es el conflicto armado colombiano, que relaciona con diversas expresiones artísticas. El punto de partida de dichas manifestaciones se produjo a raíz de la aparición, en 2005, de la Ley Justicia y Paz y la creación, dos años después, del Grupo Memoria Histórica, lo que favoreció el incremento de testimonios inéditos, los cuales contribuyeron a la construcción del relato oficial y al discurso de la historia nacional. Las huellas imborrables de la violencia y la experiencia vivida por las víctimas ocasionaron una mutilación del lenguaje que supuso, como consecuencia, la inexistencia de escritos, de cartas y memorias. Sin embargo, el interés por reconstruir el pasado y reparar el trauma ha dado lugar en el ámbito artístico a diferentes expresiones a través de las cuales se pretende comunicar los efectos devastadores de la violencia.

Entre las contribuciones que aporta esta publicación se encuentra el análisis de los acontecimientos políticos y sociales de la ciudad mediante la creación colectiva que hizo el poeta, pintor y fotógrafo Gérald Bloncourt. El artista nos acerca a su producción fotográfica, desde la que relata la vida de los inmigrantes portugueses y sus difíciles condiciones de vida en la región parisina durante los años sesenta. Aborda temas como las rutas de la inmigración, el racismo, la dignidad o la otredad, y consigue a través de la fotografía dar visibilidad a diferentes escenas de la vida diaria, reproduciendo las caras, las actitudes o el trabajo en la construcción. Es decir, momentos en la vida una población que, en silencio, luchaba para la reconstrucción del país francés. Este enfoque no dista mucho del que se plantea la coreógrafa y directora de cine Rosemary Lee, quien intenta despertar la conciencia colectiva suprimiendo los estereotipos y las fronteras, tanto geográficas como económicas y sociales. En esta misma línea, se presenta la producción del antropólogo Camilo León-Quijano quien, en el curso de sus investigaciones etnográficas, recurre a la fotografía como soporte visual para ilustrar la experiencia, compartir y construir un relato urbano. A diferencia del anterior, Lee no se desplaza al terreno objeto de estudio, sino que se expresa a través de la interacción, desde la cual busca establecer vínculos de interrelación entre los individuos y las comunidades, eligiendo el espacio público como lugar de actuación. La performance *Calling Tree* (2014), que se desarrolla en torno a un árbol en el espacio urbano, es una de sus actuaciones más notorias, y la artista lo presenta detalladamente en un capítulo de este libro. Mientras,

Quijano reflexiona sobre el papel que la fotografía puede jugar en la antropología, señalando como, inicialmente, puede favorecer la comprensión de fenómenos sociales y también puede participar en la construcción de un diálogo y un compromiso en torno a la experiencia.

La tercera perspectiva que recoge este libro tiene por objetivo recopilar aquellos proyectos que tienen en común la ilustración de los desafíos locales y globales de entornos que sufren la marginación y la exclusión social. Es el caso del gueto de Abidjan, que explora la antropóloga Eliane de Latour, autora del documental *Little Go Girls*, que incorpora el soporte fotográfico y filmico. Refleja que la precariedad socioeconómica está agravada por la inexistencia de un programa estatal, lo que genera una posición social inamovible. Además, señala la capacidad que tiene la fotografía para reemplazar a la humanidad, especialmente en aquellos lugares donde ya casi no había. Una reflexión que se convertirá en el punto de partida de buena parte de su trabajo.

Asimismo, el interés por la estructura social y económica vuelve a estar presente en la obra Caterina Pasqualino. En esta ocasión, la cineasta lo aborda desde la etnografía del interior, que intercala con el relato de su biografía familiar, punto de partida de investigaciones posteriores. En concreto, se detiene en las ceremonias funerarias sicilianas y su posible desaparición, lo que pondría en peligro la pérdida de una historia y una tradición cultural.

Otra de las contribuciones que compone esta publicación es la que realiza Faiza Ambah con su reflexión sobre el velo islámico, tema sobre el que aporta su reflexión personal, relatando cómo una vez establecida en Francia decidió liberarse de él, pues quería terminar con la subordinación de las mujeres

musulmanas. A través del film *Mariam*, una joven musulmana a la que da vida, la periodista y cineasta relata su historia personal.

Finalmente, hay que citar a Arihana Villamil que, como la anterior, mantiene una imbricación entre biografía y los estudios etnográficos que, en esta ocasión, se aborda desde el reto de los desafíos locales y las metas globales. Busca recuperar los orígenes y saberes propios de Colombia antes de haber sido restituidos, como la música de la gaita, para lo que recurre al soporte cinematográfico que le permite filmar las relaciones sociales que se han visto alteradas y sufren tensiones. El objetivo del largometraje que lleva a cabo es abordar una doble relación: por un lado, investigar a la sociedad y, por otro, las formas de producción, difusión de conocimientos y la posible restitución de la tradición.

En definitiva, el libro nos acerca a una serie de proyectos que han concluido con éxito o están en proceso de estudio, pero en los cuales existe una estrecha interconexión entre arte y antropología, así como entre compromiso y creaciones colectivas. Estas últimas están estrechamente relacionadas con las experiencias sociales y son objeto de análisis en diferentes espacios geográficos de forma que, esta publicación, pone en conexión diversas metodologías, experiencias, enfoques y resultados, los cuales son representados en función de las conexiones que comparten sus planteamientos y campos de experimentación. Al mismo tiempo, se invita a emprender nuevos caminos de creatividad hacia las diferentes formas de expresión del arte contemporáneo.

INMACULADA REAL LÓPEZ

Universidad de Zaragoza