

ART EXPLORA FESTIVAL

ODISEA
CULTURAL EN EL
MEDITERRÁNEO

Pabellón fotográfico **CONTRACORRIENTE**

Comisariado : Amanda Abi Khalil y Danielle Mekhoul (TAP)

El título de la exposición, *Undertow/Contracorriente*, alude a la corriente submarina que avanza en dirección opuesta a la visible en la superficie. A partir de esta imagen, la exposición se adentra en el mar Mediterráneo y en sus flujos, tanto superficiales como profundos: las historias que allí se entrelazan y las experiencias humanas que lo recorren y lo sostienen. Un territorio que es, a la vez, lugar de tránsito y de exilio, de esperanza y desengaño, de vida y de muerte. Las obras reunidas —creadas por artistas de distintas regiones de la cuenca mediterránea— despliegan una pluralidad de miradas que cuestionan los prejuicios, a menudo profundamente arraigados, en torno a los fenómenos migratorios de la región. Al concederles espacio, voz y forma, estas obras revelan la fuerza de estos relatos y de quienes los encarnan.

Concepción/realización : ma-tisse (www.ma-tisse.fr)
Maquetación y diseño : Flore Beaudelin

© créditos

Catherine Cattaruzza, No logro recordar los límites (I Can't Recall the Edges), 2016–2019
Sara Kontar, Y por eso, corto (Therefore, I Cut), 2022
Majd Abdel Hamid, Sketch, 2023

Catherine Cattaruzza - Francia / Líbano,

No logro recordar los límites (I Can't Recall the Edges), 2016 - 2019

Catherine Cattaruzza fotografía **Beirut** desde el año 1992. En esta serie, centra su atención en el **vertedero** público situado frente al mar Mediterráneo. La acumulación de residuos es tan enorme que forma montículos que, con el tiempo, quedan cubiertos y acaban convirtiéndose en una especie de **diques** naturales. Las imágenes muestran extensiones de arena, cruceros y restos de **ruinas**.

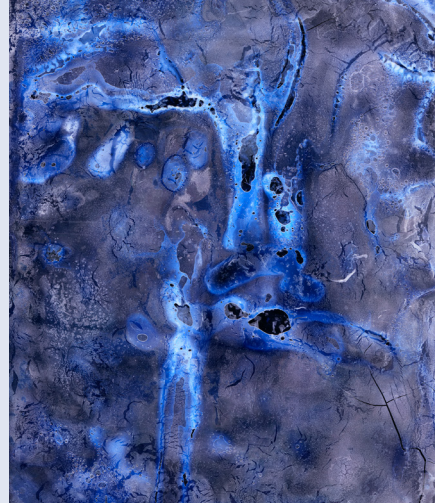
¿Qué te sugiere el encuadre de las fotografías? ¿Qué puede revelar la magnitud de los residuos sobre la gestión política de este territorio?

Nabila Hamil - Marruecos, Qué tan profundo es tu amor (How deep is your love), 2020

Nabila Halim fotografía los **paquetes** que las familias envían a quienes han emigrado. A partir de ellos, construye una obra de apariencia sencilla, pero de una gran profundidad. Ligera en lo material, intensa en lo emocional. Las diez imágenes reunidas evocan cartas frágiles, repletas de colores y motivos. Hablan más allá de los objetos que contienen y condensan el significado del “paquete del pueblo”: un **vínculo tangible** con la familia y, al mismo tiempo, un recordatorio de los orígenes, la **identidad** y la **cultura** de quien lo recibe.

La correspondencia entre familiares separados por la migración es esencial y plantea varias preguntas: ¿cómo se sostiene el lazo familiar en el exilio? ¿Qué memoria colectiva nace de esta correspondencia íntima?

Randa Maroufi - Marruecos, Liberación (Liberation de la série Nabila & Keltoum & Khadij), 2015; Bab Sebta, 2019

Bab Sebta es, ante todo, una puerta: la que abre y cierra la frontera entre dos países separados por el Mediterráneo. Es el paso hacia Ceuta, un enclave español en Marruecos. También es un lugar de tráfico constante de todo tipo de mercancías —libros, ropa, alimentos— que circulan de un país a otro. La escena es seria y profundamente humana, pues este comercio cotidiano y repetido resulta vital para la supervivencia de muchas personas. Vista desde arriba, esta actividad que transgrede fronteras y leyes revela también su fuerza y su dimensión poética.

La voz en off de la película narra la relación entre los agentes de aduanas y quienes practican este comercio, así como las estrategias empleadas para sortear la ley. ¿No son estos objetos que circulan entre países en una situación de semi-legalidad un reflejo de las mujeres y los hombres en el exilio? ¿Puede el título Liberación leerse también como un símbolo de esperanza?

Lara Tabet - Líbano, Desbordamiento de Marsella (Marseille Overflow), 2022 y Nitrato 001 (Nitrate 001), 2022

Lara Tabet trabaja con **muestras de agua** del mar Mediterráneo y con las **bacterias** que la habitan para crear sus fotografías. Los colores y las formas surgen de reacciones químicas entre distintos elementos: los organismos vivos, la luz y el proceso fotográfico. Mediante este método, la artista establece un diálogo poético entre el análisis científico de la vida y la invisibilidad de las bacterias. De este encuentro emerge un paisaje desconocido, procedente de las profundidades marinas. El mar, el tiempo y los microorganismos son los ejes centrales de su práctica.

¿Crees que las bacterias y los microorganismos pueden revelar huellas de la presencia humana? ¿Influyen los desplazamientos humanos en su comportamiento? Estos temas forman parte de los intereses de Lara Tabet, bióloga médica de formación.

Majd Abdel Hamid - Siria, Memoria muscular (Muscle Memory), 2022

A partir de fotografías tomadas por él mismo de la ciudad de Beirut, Majd Abdel Hamid construye una memoria visual vinculada a su experiencia personal del lugar. Extrae de las imágenes distintos motivos —arquitectónicos, cromáticos u ornamentales—, se los reapropia y los transforma en bordados. A través de este gesto, el artista busca un patrón capaz de simbolizar Beirut y, en cierto modo, su propia identidad. Al mismo tiempo, reactiva una tradición heredada de la cultura palestina, en la que cada motivo bordado remite a una región concreta.

El proceso creativo de Majd Abdel Hamid cuestiona la relación entre el individuo y el lugar que habita, así como el vínculo entre la experiencia subjetiva y la identidad colectiva. ¿Es la ciudad el resultado de las historias individuales que la conforman o, por el contrario, cada persona es producto del territorio en el que vive?

Bouchra Khalili - Marruecos, Anya (Historias directas – segunda parte) (Anya Straight Stories — Part 2), 2008

Esta obra forma parte de una serie de películas en las que Bouchra Khalili explora el **exilio** y las zonas de **tránsito**, espacios atravesados simultáneamente por la **esperanza** y la **desilusión**. En este vídeo, Anya, una joven iraquí, narra su recorrido desde su país de origen. A ella nunca se la ve. Las imágenes se concentran en la **geografía de su experiencia**: Estambul y el Bósforo. La ciudad y el estrecho aparecen a la vez plenamente reales y, a través de la voz que los recorre, casi espectrales.

Observa el plano secuencia que avanza desde la orilla asiática del estrecho hacia la europea. ¿Qué sensación te transmite? Justo antes del final de la película, surge esta frase: «¿Cuándo podré tener una vida tranquila?»...

Imane Djamil - Marruecos, Días lentos en la isla Afortunada (Slow Days in the Fortunate Isle), 2021-2024

Estas fotografías fueron tomadas en la isla de Fuerteventura, la segunda más grande del archipiélago canario, en España. Entre extensas playas de arena blanca y el océano Atlántico, la isla se encuentra a solo 100 km de la costa marroquí y forma parte de una de las rutas migratorias más peligrosas. Imane Djamil recurre a la docuficción para revelar la atmósfera del paisaje y su dimensión casi irreal. La artista se inspira también en el mito griego de las islas Afortunadas —símbolo de felicidad—, históricamente asociado a las islas Canarias.

¿Con qué asocias el dibujo del mapa: con una búsqueda del tesoro o con una ruta de viaje? ¿Qué emociones predominan al observar estas fotografías: alegría, miedo o ansiedad? Intenta comprender por qué surgen y de qué manera se generan.