

John Akomfrah
Vertigo Sea

Exposición
5.2-6.6.2021

“La razón por la que el material de archivo nos fascinó y se convirtió en una obsesión se remonta a años atrás, a los experimentos con la fantasía colonial, que es cuando me resultó evidente que muchas de las distinciones que utilizan las personas para ser conscientes de sí mismas se basaban en archivos de una época anterior.”

“[Los archivos] se basan en una biblioteca imaginaria de referencias que siempre están relacionadas con cuestiones de masculinidad, color, textura, fisonomía... y los valores que se atribuyen a dichas características son muy antiguos. Eso no solo se aplica a la raza, sino también a todo tipo de identidad. Cuando conocemos a alguien, podemos recurrir a un depósito de suposiciones y narraciones, que son el archivo de nuestra subjetividad. Cada persona tiene su propio bagaje, pero también toma decisiones individuales, no somos prisioneros de los archivos. Sin embargo, podemos desenterrar estos archivos para que más personas entiendan que están tomando decisiones basadas en narraciones pasadas, de forma que puedan intervenir en el cambio de percepciones.”

Bárbara Rodríguez Muñoz, “Interview with John Akomfrah on *Hauntologies*.”
Londres, Carroll/Fletcher, 2012: p. 7. [Texto traducido del inglés].

John Akomfrah. Vertigo Sea

La obra de John Akomfrah (Accra, Ghana, 1957) es fruto de su experiencia como hijo de inmigrantes en el Reino Unido y de la toma de conciencia de su identidad como afrodescendiente en un ambiente que no lo representa y que no sabe cómo integrarlo. Desde sus inicios con el grupo de productores audiovisuales Black Audio Film Collective (BAFC) (1982-1998), y, posteriormente, con las instalaciones audiovisuales de gran formato que crea a través de la productora Smoking Dogs Films, Akomfrah demuestra la necesidad de construir nuevos relatos que den voz a la identidad negra y, sobre todo, la legitimen.

Akomfrah parte de la idea de que todas las formaciones de la diáspora están marcadas por la ausencia de rastros que sean testigo de la presencia de otras identidades. Esta ausencia le impulsa, desde su primera obra *Handsworth Songs* (1986) —realizada dentro del BAFC—, a recurrir a material de archivo que incorpora en su filmografía con la intención de llenar lagunas, y de hacer aflorar el recuerdo de personas o comunidades que han quedado invisibilizadas con el transcurso de la historia. Al desenterrar estas presencias, estos “fantasmas”, como los llama Akomfrah, se crean espacios que permiten la existencia del “otro”. En este sentido, su obra pone en evidencia la importancia de la memoria en la formación de la conciencia.

El material de archivo se combina con grabaciones nuevas, a menudo utilizando el recurso de los *tableaux vivants*, actores caracterizados con vestimentas de época para recrear personajes reales, no como un intento de convertir sus vidas en ficción, sino como un recurso para rescatarlos del olvido y poner de manifiesto la violencia de algunos episodios de la historia. Las referencias literarias, filosóficas y de la historia del arte, además de una banda sonora que puede incluir música, sonido y palabras, añaden más capas de información a sus obras. El resultado es un mosaico de fragmentos, a veces incluso discordantes, entre los que se pueden establecer asociaciones que configuran un conjunto en el que se unen el presente, el pasado y el futuro.

Vertigo Sea (2015)

Vertigo Sea es una instalación de vídeo de tres canales que describe la relación de la humanidad con el mar en diferentes momentos históricos. En esta obra, Akomfrah combina material de archivo de la BBC Natural History Unit con grabaciones nuevas realizadas en Escocia, Noruega y las Islas Feroe. Se trata de una obra épica que muestra el mar desde una doble vertiente, la de la belleza de los océanos y de la vida marina, y la del terror causado por la exploración colonial, la esclavitud, la crueldad de la industria de la pesca de ballenas y de la caza de osos polares, y la destrucción del medio natural.

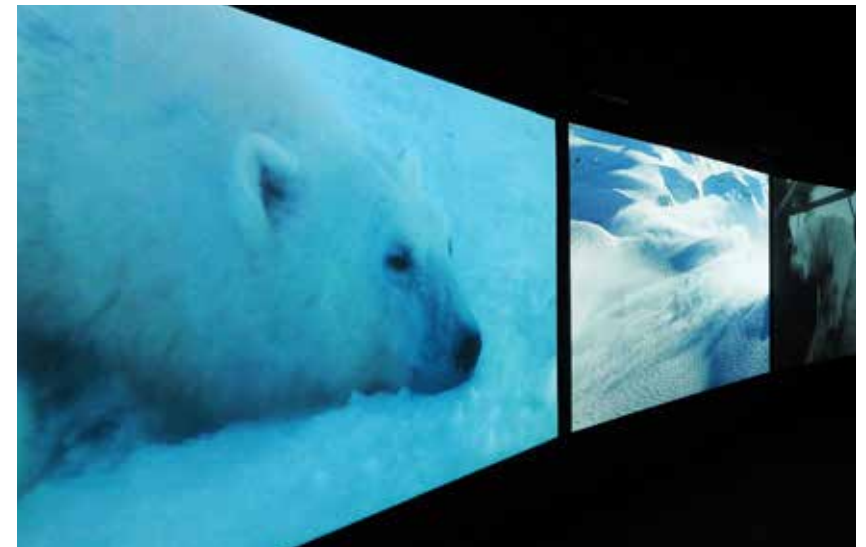
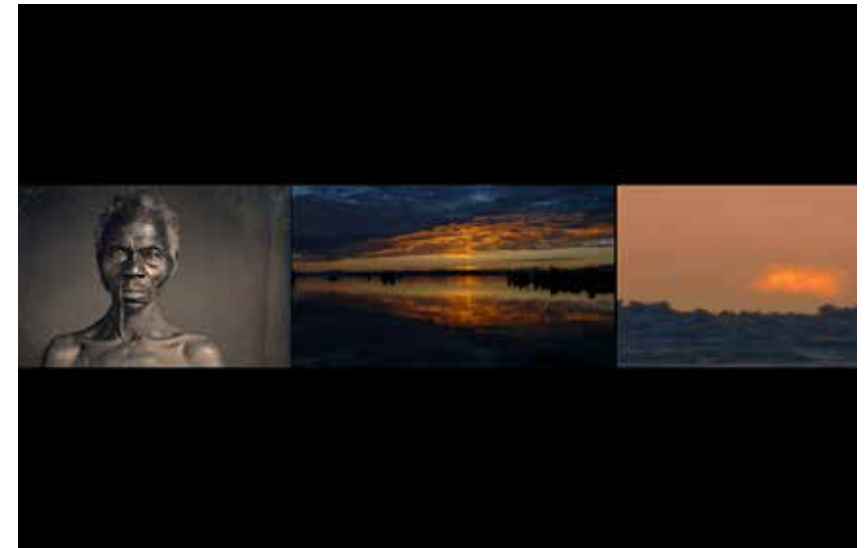
El agua es un elemento recurrente en la obra de Akomfrah: ríos y riachuelos y, por encima de todo, el mar, evocan el movimiento de la humanidad, desde las conquistas coloniales y el comercio transatlántico de esclavos hasta la crisis de los refugiados vietnamitas de la década de 1970 y los flujos migratorios contemporáneos de diversas generaciones de personas que arriesgan sus vidas con el objetivo de encontrar una vida mejor. Más concretamente, el artista destaca la importancia del mar en la formación de la diáspora africana y la identidad negra.

Fiel a su interés por recuperar las historias, los recuerdos y las esperanzas personales y colectivas de grupos olvidados o menospreciados

por la historia, Akomfrah también incorpora en el filme secuencias donde un actor representa a Olaudah Equiano (c. 1745-1797), el esclavo africano liberto y pionero de la causa abolicionista que navegó por los mares, exploró el Ártico y acabó viviendo en Inglaterra, donde hizo campaña para extender el voto a los trabajadores y publicó una autobiografía que es una pieza clave en la narrativa sobre los horrores de la esclavitud.

Su obra también cita varias referencias culturales que incluyen las novelas *Moby Dick* (1851) de Herman Melville y *To the Lighthouse* (1927) de Virginia Woolf, textos filosóficos como *Also sprach Zarathustra* (1883-1891) de Friedrich Nietzsche, y el poema épico de Heathcote Williams *Whale Nation* (1988), al mismo tiempo que evoca la pintura de Caspar David Friedrich y la de William Turner en una aproximación al mar desde la perspectiva de lo sublime.

Vertigo Sea se estrenó en la LVI Biennale di Venezia en 2015, titulada *All the World's Futures* y comisariada por Okwui Enwezor.

Vertigo Sea (2015)

Peripeteia (2012)

Vertigo Sea se acompaña de la instalación de vídeo monocanal *Peripeteia* (2012), que toma como punto de partida dos retratos dibujados por Albrecht Dürer, *Kopf eines Negers* (1508) y *Porträt der Afrikanerin Katherina* (1520). Seguramente se trate del retrato de dos personas reales sobre quienes no nos ha llegado ninguna información, y que sirven como ejemplo del fenómeno de la esclavitud en Europa a principios del siglo xvi.

Akomfrah evoca la presencia de ambos personajes mediante actores con indumentaria de época. Ambos deambulan solitarios con una actitud introspectiva por un paisaje que parece reflejar su estado de ánimo: cielos borrascosos, vastos prados verdes, tierra lodosa, corrientes de agua y carreteras pavimentadas con piedras. Los personajes no hablan, pero se mueven al ritmo del murmullo sordo del viento, del fluir del agua, del crepitar del fuego, del cantar de los pájaros y del aullar de los lobos.

Estas escenas se combinan con fotografías de archivo en blanco y negro que muestran la vida de hombres y mujeres africanos que surgen de un pasado no especificado, que también podría ser el escenario de la historia de los dos protagonistas, y con detalles pictóricos extraídos del conocido *Jardín de las delicias* (1490-1500), de Hieronymus Bosch, en el que

conviven personajes blancos y negros. Lejos de considerar esta obra como una alegoría moral contra la lujuria, Akomfrah prefiere interpretarla como un paraíso utópico multiétnico.

El título de la película evoca el recurso literario de una súbita inversión de la fortuna o el destino, el de aquellas personas que fueron arrancadas de sus comunidades de origen y forzadas a vivir en tierras lejanas, en contextos culturales diferentes a los suyos. La identidad misteriosa de ambos personajes lleva a reflexionar sobre la dimensión universal del sufrimiento y de la derrota, y sobre la necesidad de la memoria en la construcción de la identidad.

Peripeteia (2012)

John Akomfrah (1957), nacido en Accra, Ghana, vive y trabaja en Londres. Fue cofundador del Black Audio Film Collective, en Londres, en el año 1982, junto con diversas personas, entre las cuales se encuentran David Lawson y Lina Gopaul, con quienes aún sigue trabajando en la productora Smoking Dogs Films.

Otras obras recientes de Akomfrah son *Mnemosyne* (2010), que trata sobre la experiencia de la emigración al Reino Unido; *The Unfinished Conversation* (2012) y *The Stuart Hall Project* (2013), sobre la vida y obra del teórico cultural Stuart Hall; *Tropikos* (2015), sobre el pasado colonial británico en Guinea; *Auto Da Fé* (2016), sobre la persecución religiosa; *Precarity* (2017), el drama del músico Charles Joseph Bolden, conocido como Buddy Bolden, la diáspora y el legado de la creatividad y la creación del jazz moderno; *Purple* (2017), que trata del impacto de la humanidad y la industria sobre la naturaleza y el planeta; y *Four Nocturnes* (2019), presentada en el pabellón de Ghana de la LVIII Biennale di Venezia en 2019, y que, junto con *Vertigo Sea* y *Purple*, forma la trilogía de películas que exploran la compleja relación entre la destrucción del mundo natural y nuestra propia destrucción.

Filmoteca de Catalunya

Esta exposición se completa con la proyección de dos documentales en la Filmoteca de Catalunya:

Jueves 8 de abril de 2021, a las 19.00 h

Handsworth Songs (1986), presentación a cargo de Neus Miró.

Jueves 15 de abril de 2021, a las 19.00 h

Martin Luther King and The March on Washington (2013), presentación a cargo de Tania Adam.

FUNDACIÓ ANTONIÀPIES

Patrocinadores institucionales

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

Colaboradores

LISSON GALLERY

SMOKING DOGS films

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

FilmoTeca
de Catalunya

Sauleda
Catering i Restauració

MORITZ
BARCELONA

ENATE