

DEL 22 DE DICIEMBRE AL 13 DE ENERO

IMAGINACIÓN Y DESTREZA: Juguetes y juegos africanos

COMISARIADA Y COORDINADA POR JOSÉ ANTONIO AGUILAR Y ENRIQUE CAETANO

Los juguetes reflejan la cultura de la sociedad en la que su infancia juega. Y a su vez, pueden llegar a ser instrumentos generadores de cultura. Son objetos variopintos que tienen la inmensa capacidad de modelar valores, creencias, actitudes e ideas en los adultos del futuro. Y qué importante es el desarrollo de la imaginación en ese lúdico proceso. Algunos hablan de que el juguete idóneo debe dejar un 70% a la imaginación del niño. En cualquier caso, y con la perspectiva que nos da la comparativa con la sociedad de consumo en la que vivimos instalados, podríamos atestiguar que el juguete ideal no es el que hace más cosas, sino el que más deja hacer al niño que lo disfruta.

Los juegos de los niños africanos son la metáfora más esperanzadora de la exuberancia de la vida a través de la magia de la creatividad. La imaginación, la destreza, la técnica y la manualidad se conjugan habilidosamente para confeccionar juguetes simbólicos, asequibles, funcionales y estéticos. Y es que las comunidades africanas son un claro ejemplo de la vigencia y eficacia del arte cooperativo. Un arte colectivo hecho por la suma del esfuerzo y la inventiva de individuos creativos y solidarios, fraguado desde la necesidad y la escasez de recursos materiales.

Esta exposición muestra una parte representativa de la amplísima colección de juguetes africanos recopilada, en sus continuos viajes al continente a lo largo de más de tres décadas, por Javier Ballesteros, fundador de la Asociación Cultura y Cooperación con África "El Gulmu". La finalidad de esta asociación sin ánimo de lucro es promover la cultura africana en España mediante la organización de proyectos y eventos culturales como exposiciones, talleres, concursos, conferencias, conciertos, seminarios y otro tipo de actividades docentes e investigadoras. Desde hace muchos años ha estado vinculada con la Universidad de Sevilla a través de su Oficina de Cooperación al Desarrollo, llevando a cabo numerosos proyectos sobre el terreno, especialmente en Burkina Faso, donde ha participado activamente el Grupo de Cooperación US: "Arte y Desarrollo" fundado por

los comisarios de esta exposición. Con sede en Sevilla, las instalaciones de la asociación dan cabida a uno de los mayores museos de instrumentos musicales de África a nivel nacional, donde podemos encontrar de forma permanente el proyecto expositivo "¿Te suena África?" que, con una colección constituida por más de 500 piezas originales pertenecientes a diversas etnias y culturas africanas, acerca al visitante a conocer África a través de su tradición musical, como patrimonio inmaterial de la humanidad.

El objetivo de la presente exposición es visibilizar y dar a conocer distintos aspectos de la realidad africana —sus costumbres, creencias, tradiciones, historia, etc.—, a través de los juegos y juguetes de los niños del África Subsahariana. A primera vista nos sorprende comprobar que los juguetes africanos son auténticas obras maestras del reciclaje mediante la reutilización de los residuos existentes en el entorno. Cuando los recursos son limitados, todo puede servir para confeccionarlos, incluso las chatarras o materiales de desecho que ingeniosamente reutilizan y reciclan en objetos únicos, otorgándoles una segunda vida. Tales materiales son rescatados de la calle, de la basura de los vertederos, donde la propia búsqueda y recuperación supone ya en sí misma, una ardua y laboriosa tarea.

De este modo, los niños reutilizan residuos para llevar a cabo sus construcciones, siendo capaces de realizar desde creaciones fruto de su fantasía infantil, como los muñecos de lata que forman parte de la colección, hasta réplicas de vehículos —coches, motos, bicicletas o aviones— al igual que instrumentos musicales rudimentarios —guitarras, trompetas, sanzas—. Estos objetos son elaborados meticulosamente con latas de refrescos, de conservas de tomate, café o leche, botes de insecticidas, trozos de cables, tapones de plástico, barras de acero, troncos de árboles, etc. La complejidad y veracidad de sus recreaciones se refleja en minuciosos detalles, como espejos retrovisores, antenas, faros, volantes, hélices y ruedas que giran.

ESPACIO LARAÑA / FACULTAD DE BELLAS ARTES
PROGRAMACION 2022/23

Podríamos entender que los juguetes de los niños africanos pertenecen al denominado Arte Reciclado o Upcycled Art, movimiento artístico consistente en la creación de obras de arte mediante la transformación del material de desecho para la conservación medioambiental. Aunque esto no sea suficiente, hay que considerar estas acciones como positivas, teniendo en cuenta los serios problemas ecológicos existentes en la actualidad en el continente africano, debido a que la mayoría de regiones no cuentan con medios ni infraestructuras para realizar una adecuada gestión y tratamiento de las basuras.

Los juegos y juguetes en África forman parte de la cultura local y el entorno natural del niño, estando inspirados en la vida adulta de las comunidades a las que pertenecen. A través de la fabricación del juguete, los niños africanos realizan su interpretación del mundo adulto, de los roles de género, de las festividades y rituales, de las convicciones, creencias y costumbres. Aunque en su mayoría son objetos humildes con poco valor material, sin embargo, encierran una elevada carga simbólica y emocional, reflejando la riqueza y la singularidad

de la actividad creativa y del objeto lúdico en este continente. Cabe señalar la magnífica selección de piezas relativa a las marionetas, títeres y máscaras africanas, donde la cualidad escultórica destaca de forma sobresaliente.

Mediante esta exposición pretendemos proporcionar una imagen positiva de África y romper los estereotipos sobre el continente, enseñando la riqueza y la diversidad cultural existente en los diferentes países africanos. En palabras del propio Ballesteros, la principal motivación para mostrar y difundir este tipo de colecciones es «neutralizar la imagen apocalíptica que habitualmente se recibe sobre África en la que parece que todo el continente está condenado y no tiene ninguna solución. La simplificación y la generalización de los análisis sobre la situación africana, ocultan las capacidades de sus habitantes y de sus recursos, justificando las alternativas paternalistas que impiden crear cauces de intercambios fluidos de tipo cultural, económicos y humanos».

Enrique Caetano

