

Del 2 al 16 de julio, a las 19.00 horas

El Museo Reina Sofía presenta el ciclo audiovisual Sonidos en diáspora. El cine del Black Audio Film Collective

 La diáspora africana y la crítica al proceso neoliberal, son los pilares sobre los que se asientan los trabajos del colectivo británico

Handsworth Songs, 1987 Pie: Black Audio Film Collective. Imagen cortesía de Black Audio Film Collective y LUX, Londres

El Museo Reina Sofía presenta desde mañana miércoles, un programa audiovisual dedicado al *Black Audio Film Collective (BAFC)*, uno de los colectivos de cineastas más relevantes en la producción audiovisual de las últimas décadas. Se trata de una ocasión única de ver el trabajo de estos creadores, ya que sólo en contadas ocasiones se han proyectado películas suyas en nuestro país.

Activo en Inglaterra desde principios de los ochenta, los componentes del colectivo son John Akomfrah, Lina Gopaul, Avril Johnson, Reece Auguiste, Trevor Mathison, David Lawson y Edward George. Su andadura comienza en el contexto de las luchas identitarias de la comunidad negra en la Inglaterra de Margaret Thatcher. Detrás de ellos no sólo se encuentra la transformación del imaginario audiovisual, sino también la creación de una nueva cultura pública basada en la diferencia. Su cine, planteado desde las disonancias y los fragmentos, se refiere a esta posición de hablar desde un afuera, buscar un espacio para lo irrepresentable. Este programa está relacionado con la exposición que actualmente se puede visitar en al Palacio de Velázquez del Retiro sobre Kerry James Marshall, artista que aborda los estereotipos y vacíos en la representación de la cultura afroamericana.

El Black Audio Film Collective puso en práctica un cine basado en la construcción de una identidad subalterna, la de la diáspora africana, tratada desde la remezcla, el archivo y la conciencia crítica contra el proceso neoliberal. Entre 1982 y 1998 firmaron colectivamente películas y vídeos pero también trabajaron la fotografía, el cartel, escribieron ensayo, dieron conferencias, programaron proyecciones e impartieron seminarios, en los distintos locales que tuvieron como sede en Londres, en un intento radical de producir instituciones y educación en torno a una cultura fílmica de la diferencia.

Sus trabajos han recibido numerosos premios y han sido proyectados en instituciones como The Whitechapel Gallery (Londres), Anthology Film Achives (Nueva York), Smithsonian Museum of Modern Art Contemporary Art (Washington D.C.), Tate Gallery (Londres), The Whitney Museum of American Art (Nueva York), así como en festivales de cine y acontecimientos como Documenta 10 y 11.

Programa completo

El programa se compone de cinco sesiones, las cuales transitan desde el documental hasta la invención de un dispositivo audiovisual propio, pensado para una narrativa de la pérdida, pero efectiva en el presente, y compuesto de testimonios, fragmentos de archivo, reescenificaciones teatralizadas, voces en off, entrevistas, siempre con un peso determinante de lo sonoro, al mismo nivel que la imagen.

Sesión 1. Expeditions. 2 de julio, 2014. 19.00 horas Signs of Empire (1982-84). Images of Nationality (1982-84), 40 min

Se trata de las dos partes de *Expeditions*, un proyecto creado en un inicio para montaje en galería que se proyecta ahora en formato sala de cine, integrado por dos montajes de proyección de diapositivas 35mm acompañados de sonido. La secuencia se compone de fotografías del pasado colonial británico con las que se construyen líneas narrativa separada en bloques. Sobre cada diapositiva se insertan textos que suponen una reinterpretación de la imagen y proponen un lenguaje nuevo para la narración de la memoria colonial. Se utiliza el archivo como recurso para poner en relación el pasado con el presente a través de la experiencia de lo colonial, y como material con el que proponer nuevas subjetividades. La música concreta y sus sonidos repetitivos y duros que conforman la banda sonora generan un ambiente de temor y extrañamiento.

Sesión 2. Handsworth Songs (1986), 60 min. 3 de julio, 2014. 19.00 horas

Este documental parte de los disturbios raciales de ocurridos en Handsworth, en la ciudad de Birmingham y en Londres, en 1985. La película combina materiales diversos

de archivo que reflejan las tensiones de la vida en la metrópolis postcolonial, desde fragmentos de programas televisivos o entrevistas con documentos que se superponen en un palimpsesto que se solapa con el material rodado por el BAFC durante las revueltas. *Handsworth Songs* muestra los disturbios como inevitable herramienta de resistencia y única posibilidad de enunciación en una sociedad que obvia a los negros como sujetos políticos. El desorden civil se liga a toda una historia de la desafección cuyas raíces se adentran en las contradicciones inherentes al pasado colonial, y se conectan además con la crisis económica e industrial británica de esos años. Las "canciones" del título no hacen referencia a la musicalidad de la película, sino que invocan la idea de documental como un montaje poético de asociaciones.

Sesión 3. Twilight City (1989), 52 min. 9 de julio, 2014. 19.00 horas

Ensayo documental en forma epistolar que narra la historia de una joven que, desde Londres, escribe a su madre, en la isla de Dominica. En sus cartas cuenta los cambios que sufre la ciudad durante la remodelación de los *docklands*. La película intercala esta narración con entrevistas, a través de un relato construido desde muchas voces que hablan de una ciudad con una geografía marcada por barreras raciales, culturales, de género, de clase social etc. *Twilight City* explora la metrópolis no sólo como el lugar de flujo privilegiado de producción y capital, sino donde también se acumulan las esperanzas y decepciones de las personas que la habitan.

Sesión 4. Who Needs a Heart (1991), 78 min. 10 de Julio, 2014. 19.00 horas

El Black Audio Film Collective explora en esta película la historia del movimiento Black Power británico a través de la figura, Michael Abdul Malik, el anti-héroe contracultural, activista central del movimiento. Sin embargo la narración mantiene una distancia con este personaje, trazando su historia a través de documentos de radio y televisión que se complementan con las vidas otros personajes que participan en el movimiento Black Power. El sonido de Trevor Mathison cobra un especial protagonismo sobre los diálogos. Who Needs a Heart propone una narración en fragmentos, con flashbacks y saltos adelante, apoyándose para ello la música, la moda y el arte, que reclaman también a genealogía de la negritud.

Sesión 5. The Last Angel of History (1995), 45 min. 16 de Julio, 2014. 19.00 horas Este ensayo cinematográfico se acerca a cuestiones como el pan-africanismo, la ciencia ficción y las tecnologías de la información. La película plantea una visión del afrofuturismo como metáfora de la experiencia del desplazamiento forzado, la alienación cultural y la alteridad. Así, aborda la obra de músicos populares como George Clinton y su Mothership Connection, Sun Ra y la iconografía extraterrestre o las conexiones, muy explícitas, en los trabajos de escritores de ciencia ficción como Samuel R. Delaney y Octavia E. Butler, en las que presentan la figura del alien como un trasunto de la experiencia negra en la historia.

Componentes del BAFC

John Akomfrah (Acra, Ghana, 1957) es un cineasta, activista y teórico. Miembro fundador del Black Audio Film Collective, entre 1982 y 1998. En 1995 crea en Londres la compañía Smoking Dogs Films junto a Lina Gopaul y David Lawson. Autor de un gran número de largometrajes, documentales, proyectos para televisión y videoinstalaciones, su trabajo ha sido exhibido en los festivales más destacados (Cannes, Rotterdam, Venecia, Berlín...), y muestras de arte (Documenta 11 de

Kassel, el Centro Pompidou de París, la Serpentine Gallery y la Whitechapel Art Gallery de Londres...).

Ha sido una figura clave desde los años 80 en el activismo británico, a favor de la inclusión de las minorías y comunidades negras en la vida pública y en la historia del cine. Fue miembro del consejo del British Film Institute entre 2001 y 2008 y ha impartido clases en prestigiosas universidades como la Universidad de Nueva York, la Universidad de Princeton, el Massachusetts Institute of Technology o la Universidad de Westminster, entre otras. En 2008 fue condecorado Oficial de la Orden del Imperio Británico en virtud de sus servicios a la industria del cine.

Edward George (Londres, 1963). Artista, cineasta, músico y escritor, miembro del Black Audio Film Collective. Autor de los guiones y trabajos de investigación de, entre otras, *Seven Songs for Malcolm X* (1993), *Last Angel of History* (1995) o *Memory Room 451* (1997). En 1996 crea, junto a Trevor Mathison, los proyectos de arte y música electrónica Flow Motion y Hallucinator.

Trevor Mathison (Londres, 1960). Artista que trabaja fundamentalmente en el campo del sonido. Fue miembro original del Black Audio Film Collective hasta 1996, cuya brillante aportación en el complejo diseño de sonido de las películas constituye una de las señas de identidad de los trabajos del colectivo. En 1996 fundó con Edward George los grupos de sonido y multimedia Flow Motion y Hallucinator (junto a la artista y música Anna Piva). Desde entonces ha seguido colaborando en la banda sonora de muchas de las películas de John Akomfrah y, desde el 2000, trabaja en Londres con George Stewart en el proyecto artístico y de investigación dubmorphology.

Lina Gopaul y David Lawson. Productores cinematográficos. Integrantes del Black Audio Film Collective, entre 1982 y 1998. Actualmente dirigen Smoking Dogs Films, junto a John Akomfrah, compañía con sede en Londres galardonada en 2005 con el premio IVCA Clarion a la mejor productora de cine.

Madrid, 1 de julio de 2014

Para más información:
GABINETE DE PRENSA
MUSEO REINA SOFÍA
prensa1@museoreinasofia.es
prensa2@museoreinasofia.es
prensa3@museoreinasofia.es
(+34) 91 774 10 05 / 06
http://www.museoreinasofia.es/prensa