

FERNANDO NGUEMA Y SU UNIVERSO FANG

Raíces y palabras del bosque guineano

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA Del 23 de junio al 15 de octubre de 2017

Exposición temporal

Fernando Nguema y su universo fang

Raíces y palabras del bosque guineano

Datos de la exposición

Título:	<i>Fernando Nguema y su universo fang. Raíces y palabras del bosque guineano.</i>
Fechas:	Del 23 de junio al 15 de octubre de 2017.
Inauguración:	Jueves 22 de junio, a las 19:00h.
Lugar:	Salas de exposiciones temporales.
Organizan:	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Casa África y Museo Nacional de Antropología.
Colaboran:	Real Jardín Botánico (CSIC) y Museo Nacional de Artes Decorativas

Nguema en el ciclo Ubuntu

Con esta exposición seguimos adentrándonos en el ciclo dedicado al África Ecuatorial, *Ubuntu, en el corazón de África*, y en esta ocasión nos abrimos paso entre los árboles del frondoso bosque fang, fuente de inspiración del escultor ecuatoguineano Fernando Nguema. Autodidacta, decidido a no dejarse contaminar por influencias externas y custodio tenaz de la tradición fang, falleció en 2008 sin que su obra llegara a ser adecuadamente valorada. La mayoría de las piezas que realizó fue adquirida por su círculo más próximo de amigos, quienes, fieles a su memoria, las han reunido para cederlas, junto a las adquiridas por el Centro Cultural de Malabo (AECID), para esta exposición, que será la segunda muestra del escultor tras la primera retrospectiva realizada en Las Palmas en 2016. En esta ocasión, además, gracias a las colecciones fang del MNA, las obras de Nguema aparecen contextualizadas dentro de esa tradición cultural que tanto reivindicó y que ahora sabemos que contribuyó a actualizar.

Arte. 1992. Fernando Nguema.
Colección particular.

La exposición *Fernando Nguema y su universo fang* se organiza en dos grandes bloques, que se disponen en las dos salas principales de exposiciones temporales del MNA. El primer bloque se centra por un lado en la figura de Nguema y, por otro, en mostrar cómo eran la tradición artística y el sistema de representación de la cultura fang, de los que Nguema se reivindicaba como orgulloso heredero y renovador; un discurso que se hilvana a través de la selección de piezas fang de las colecciones del museo. A esta perspectiva antropológica se une otra de corte ecológico, gracias a la colaboración del vecino Real Jardín Botánico y su proyecto Flora Guineana, que servirán para contextualizar al artista desde un punto de vista medioambiental. Ya en el segundo bloque de la muestra, la obra de Nguema se expone en solitario, agrupada por temas relacionados con los diferentes estados físicos y anímicos plasmados en ellas: *el bien y el mal, el ser humano y su mundo, el sufrimiento y el desamparo*. La exposición se completa con una tercera sala, en la que además de un audiovisual sobre el artista, se presenta una última área temática centrada en la evolución del arte fang, en la que se expone una escultura

de Nguema, una pieza fang de las colecciones del museo y una obra del artista guineano reconocido internacionalmente, Leandro Mbomío.

Y como suele ser habitual en el MNA, esta muestra irá acompañada de varias actividades. Por un lado, se han programado varias sesiones de un taller para familias, en el que ahondaremos en el universo poético de Fernando Nguema con la ayuda de l@s más pequeñ@s y, por otro, una vez pasado el verano, llevaremos a cabo visitas guiadas a la exposición. Todo ello nos ayudará a conocer mejor la obra de Nguema y a acercarnos a un artista irrepetible.

¿Quién fue Fernando Nguema?

Fernando Nguema Madja (Engong/Esamengong, 1963–Malabo, 2008) es uno de los protagonistas del arte contemporáneo de Guinea Ecuatorial. *Papi*, como lo conocían sus amigos, se formó desde pequeño en la talla tradicional fang. Implicado en el devenir político y social de su país, se exilió en 1979 en Gabón. Allí entró en contacto con el tallista Obiang Djang, con quien completó su educación artística. A su regreso a Guinea Ecuatorial, en 1991, se puso al frente del taller de escultura del Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo. Inició entonces su periodo más creativo.

Fernando Nguema rodeado de sus obras.

Las figuras de Nguema surgen de la naturaleza a través de un proceso creativo y místico. El escultor escucha las “palabras” del bosque y descubre formas en sus raíces y árboles que luego convierte en expresión de inquietudes universales: la vida y la muerte, el dolor y la tristeza, el desamparo del pueblo, las fuerzas divinas... En los senderos que recorre Nguema, se encuentran también tanto las creencias ancestrales fang, en las que la música, el culto a los ancestros y la hechicería juegan roles fundamentales, como los temas más actuales: las formas que adopta el poder, el hambre, las enfermedades, el papel de la mujer...

En resumen, como esta exposición nos muestra, las esculturas de Fernando Nguema establecen un fecundo diálogo entre las tradiciones de su pueblo y la actualidad contemporánea de Guinea Ecuatorial y son un excelente vehículo para adentrarnos en el conocimiento de esa cultura. Una muestra en la que, gracias al cariño y el apoyo de sus amigos, rescatamos el legado de un artista inclasificable.

Las “palabras” del bosque fang

Fernando Nguema escucha las “palabras” del bosque. Las raíces de los árboles le muestran las figuras que debe tallar. Como integrante de la comunidad fang, para él el bosque es el centro de todas las experiencias vitales. Es su principal fuente de recursos. Cada roca, cada planta y cada animal que pueblan el bosque poseen unas características físicas y espirituales que pueden ser utilizadas por los fang del modo más efectivo para obtener alimentos, madera, materias primas para la cestería y la indumentaria, remedios naturales para las enfermedades del espíritu y del cuerpo, o amuletos para contrarrestar las propias fuerzas de la naturaleza.

La serpiente no puede devorarte. 2007. Fernando Nguema.
Colección particular.

La música: el sonido de la comunidad

Para Fernando Nguema, adentrarse en el conocimiento de las tradiciones de su cultura y transmitir las no podía ir desligado de las prácticas musicales. Él mismo se consideraba un trovador o *mbon mvet*. Acompañado de la guitarra *mvet*, recitaba y cantaba la historia de los fang. En una cultura oral como la fang, el trovador mantenía viva la tradición a través de las generaciones. También fue un hábil intérprete del xilófono o *mendjang*, un instrumento utilizado en rituales de iniciación y en ceremonias funerarias como el *ndongmbaa*.

Xilófono (*mendjang*). Primera mitad del siglo XX.
Colección fang del MNA.

Como en muchas otras culturas de África, la música juega un papel crucial en las comunidades fang. Es inseparable de su vida social y ritual. Todo el ciclo vital fang, desde el nacimiento hasta la muerte, es acompañado por diferentes tipos de ritmos y sonidos. A través de la música, se establece un nexo de unión entre la comunidad y el mundo espiritual de los antepasados.

Hombre con tambor. 1998.
Fernando Nguema. Colección particular.

El *mbueti* es un culto sincrético que mezcla creencias católicas llegadas de la mano de los misioneros españoles y cultos tradicionales fang. En el *mbueti*, el arpa o *ngoma* es el instrumento musical principal. A través de estos rituales, los fang trataban de preservar su identidad frente a los efectos de la colonización española.

Esculturas y máscaras: guardianes del universo

La carrera artística de Fernando Nguema está estrechamente vinculada a la rica tradición escultórica fang, en la que tanto figuras como máscaras obedecían a un determinado fin de carácter ritual. En la práctica religiosa fang, el culto a los ancestros o *melan* ocupaba un lugar destacado. Los *byeris*, figuras tanto masculinas como femeninas, encarnaban a los guardianes que debían custodiar

los relicarios donde se conservaban los restos de los antepasados destacados de la comunidad. También jugaban un papel fundamental en los ritos de iniciación de los jóvenes al mundo adulto. Durante estos ritos, los jóvenes fang debían aprender toda la genealogía de su linaje.

Bieri. 2001. Fernando Nguema.
Colección particular.

Byeri. Siglos XVIII-XIX.
Colección fang del MNA.

El poder: prestigio terrenal y control espiritual

Fernando Nguema entiende el poder, ya sea terrenal o espiritual, como una fuerza opresora. La sociedad fang se basa en el clan familiar o *ayong* formado por los descendientes por línea paterna de un antepasado común. El poblado o *dzáa* es el centro de la vida social. Los hombres toman las principales decisiones que afectan a la comunidad en la casa de la palabra o *aváa*. La mujer sostiene a la familia y se encarga del cuidado de los campos. Sin embargo, su espacio social se ve reducido a la casa –cocina o *ndá*.

El diablo tiene poder. 2007. Fernando Nguema. Colección particular.

El poder en cada poblado era asumido por un jefe o *nkukuma*, el hombre que poseía más mujeres, ganado y objetos de hierro. Su autoridad dependía de su generosidad o de su prestigio, aunque también estaba limitada por otros poderes, como el de los herreros, los brujos o las sociedades iniciáticas.

Casquete. Primer tercio del siglo XX.
Colección fang del MNA

El poder espiritual podía ser empleado para el bien o para el mal. El mal se encarna en el *evú*, un ser que reside en el vientre de algunos hombres. El hechicero es capaz de manipular las fuerzas de la naturaleza para influir en la vida cotidiana. Si opta por hacer el bien, es considerado un curandero (*nganga*); si opta por el mal, es un brujo (*nyen*) y puede provocar la enfermedad y la muerte.

Sin título. 2003. Fernando Nguema. Colección particular.

La obra de Nguema

“... Para buscar las maderas hay que ir a la selva. En la selva las maderas tienen formas. Representan gentes de otro mundo que no vemos. Sólo las veo yo... Nunca corto por cortar. Miro así y digo: este es el título de la obra, por la forma que tiene... veo esas cosas...investigo y con mi arte estoy aconsejando a la sociedad. Lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Son las enseñanzas que surgen de mi obra. En todas ellas están el bien y el mal. Todas tienen un sentido y un significado. Mi arte tiene origen bantú, de nuestros antepasados que sabían preparar el hierro y poner trampas. Este arte viene de la tradición Fang y expresa la sabiduría de nuestro pueblo...”

Fernando Nguema

Créditos del proyecto

Organizan | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Casa África y Museo Nacional de Antropología.

Colaboran | Real Jardín Botánico (CSIC) y Museo Nacional de Artes Decorativas (MECD).

Dirección del proyecto | Enrique León (AECID) y Luis Pérez (MNA)

Coordinación | María Luisa Sánchez (AECID), Juan Jaime (Casa África) y Belén Soguero (MNA).

Textos | Luis Pérez (MNA), Enrique León (AECID) y Mauricio Velayos (RJB). Con la colaboración de Clara Eugenia Aranda, Sandra de la Flor, Nayra García-Patrón, Beatriz González, Enrique Rontomé y Alicia Serrano.

Adivinanzas fang | Iñigo de Aranzadi, *La adivinanza en la zona de los Nyumu, tradiciones orales del bosque fang*, Casa de África, 3, Sial Ediciones, Madrid, 1999 (2ª edición de la de 1962)

Traducciones | Irene Seco (AECID).

Fotografías | Miguel Lizana (AECID).

Restauración | Inmaculada Ruiz y Blanca Delgado (MNA).

Diseño gráfico | Ana Lapriesta Adiego (AECID).

Impresión | AECID, Vintec y HT.

Instalaciones | HT.

Comunicación | Belén Soguero Mambrilla (MNA).

Agradecimientos | Jesús Muñoz y Esther García Guillén (RJB), Sofía Rodríguez Bernis, Félix de la Fuente, Alicia Herrero y Paloma Muñoz-Campos (MNAD), Museo de América, CLM Logistics, Pepe Hernández, Pere Ortín, Jaime P. del Molino, Alfonso Ramos, César Ruiz de Diego, Alfonso Ungría, Arantxa Rentería, Dionisio Barrios, Jesús Roche, Isabela de Aranzadi, Lorenzo Alonso, Pilar Sánchez Llorente, Jesús P. Beceiro y Eloisa Vaello.

Museo Nacional de Antropología

- C/Alfonso XII, 68 28014 Madrid
- Teléfono: 91 530 64 18 y 91 539 59 95
- Correo electrónico: antropologico@mecd.es.
- Contacto para prensa: Belén Soguero difusion.mna@mecd.es.
- Página web: <http://mnanthropologia.mcu.es>
- Facebook: <http://www.facebook.com/pages/Madrid/Museo-Nacional-de-Antropologia-Madrid/298123723140>
- **HORARIO:** de martes a sábado de 9:30 a 20:00h, domingo de 10:00 a 15:00h.
Cerrado todos los lunes del año.
 - Gratuito sábados desde las 14.00h, domingos, 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 de diciembre
- **CÓMO LLEGAR:** Metro: línea 1- Atocha y Atocha RENFE. Todas las líneas de cercanías. Autobuses: 6, 7, 10,14,19, 24, 26, 27,32, 34, 45, 85, 150 y C

***LA ENTRADA A ESTA EXPOSICIÓN ES GRATUITA**

Imágenes en alta resolución: <https://goo.gl/ewn4CL>

