

RAFAEL ZARZA HERNANDEZ
arté
contemporáneo

Lamia Naji
couleurs primaires

Lamia Naji

Couleurs Primaires

Junio-Julio 2005

Galería Rafael Pérez Hernando
Orellana 18, 28004 Madrid

Agradecimientos:

A Mauricio d'Ors, Javier Lerín, Alejandra Vizcaya,
Lourdes Muñoz Jofré, Toxu, Munir Abbar, Karim Nabil,
Fernando Gullón, a la familia Guinea de Esauira;
y a la memoria de Luc Jacquín, del pintor Kamal Boutaleb
de Casablanca, de Jmira Guinea y de Aaron McCrory.

© *de este catálogo:* Rafael Pérez Hernando

© *del texto:* Mauricio d'Ors

© *de las fotografías:* Lamia Najj

Diseño gráfico: Javier Lerín

Filmación: Alba

Impresión: Impresos Izquierdo

Encuadernación: José Luis Sanz

Depósito legal: M - 23436 - 2005

Lamia Naji o la renuncia al color

Mauricio d'Ors

“Lo que yo veo no lo ve nadie más; lo que yo digo ningún otro ser lo oye; lo que yo toco ninguna otra persona puede tocarlo. Verdad es que los demás, si se encuentran convenientemente situados, ven y oyen algo muy semejante a lo que oigo y veo; pero siempre existe alguna diferencia.”

BERTRAND RUSSELL

En 1591, el sultán de Marrakech, Ahmed Al Mansour (nuestro Almanzor), conquistó Mali y se trajo a Marruecos, como esclavos, unos guerreros sudaneses capturados en la batalla. Posteriormente, en un momento decisivo de la guerra para conseguir el control de la ciudad de Tombuctú, a orillas del río Níger, estos hombres, los gnawas, en un alarde de valor y sacrificio, socorrieron a las tropas de Al Mansour. El sultán, en agradecimiento, les devolvió la libertad, concediéndoles al mismo tiempo el privilegio de ser miembros de su guardia personal. Los sucesores de Al Mansour continuaron manteniendo la guardia gnawa durante más de doscientos años.

Los gnawas comenzaron a formar parte de las *tarikas* (cofradías) sufíes desde el mismo instante en que abrazaron la religión musulmana, aportando su riquísimo y variado conocimiento esotérico basado en el trance cinético y otros estados de consciencia, llamados *tasawwuf* en terminología sufi.

Las *zauías*, lugares en que se reúnen, son un conjunto de construcciones amplias que conforman una suerte de mezquita, escuela coránica y comunidad de trabajo. Allí se celebran sus ritos, bailan, rezan y cantan a la divinidad. Estas tradiciones han ido pasando de padres a hijos, generación tras generación, sin apenas cambios, de forma oral y constante a través de los siglos.

Como ocurre en las *tarikas* sufíes cada grupo gnawa se reúne en torno a un *maalen* o maestro, líder espiritual de la comunidad y responsable ante la misma de todos los ritos.

El es también el encargado de enseñar y hacer respetar la tradición y de que ésta se mantenga en una pureza constante. Realiza funciones de maestro de música y entrena a los neófitos en las distintas formas de ejecución del variadísimo repertorio de la percusión gnawa. El *guembri*, las *craqueb* y los tambores, los *gansas* y los *ferradis*, son sus instrumentos principales, conservados tal y como llegaron a Marruecos de la mano de los primeros gnawas.

La *derdeba* es una ceremonia de curación que también se la conoce como el Rito de los Siete Colores. En ella se combinan música, color, ritmo y oración, lo que convierte la fiesta en un acto lleno de armonía y fuerza, en el que se tiene la oportunidad de vibrar con los colores y la música evocando en ocasiones un cierto mundo simbólico. La convocatoria de la lila o noche de *derdeba* viene precedida por una ceremonia de curación que se desarrolla en un lugar donde se realizan sacrificios de animales de forma habitual. Cada uno de los rituales curativos practicados se asocia a un color y tienen la finalidad de aplacar a un espíritu, bueno o malo, que puede afectar a la persona o al lugar donde habita. Entendidos como exorcismos, en la medida en que la enfermedad se considera originada por agentes externos, operan sobre el cuerpo o la mente de un individuo.

Con la llegada de la noche la vida se pone en movimiento con renovadas fuerzas: se cocina un suculento cuscús para todos los presentes, se come y se ríe, se baila y se canta; comienza otra fiesta, la alegría se percibe en el ambiente, los rostros están llenos de felicidad

y desde ese punto mágico se esparce hacia el infinito la baraka universal. Las primeras luces del alba anuncian la partida de los gnawas de regreso a sus hogares, en los caminos saldrán a su encuentro hombres y mujeres que les pedirán la baraka, y repartirán sus dones entre otros seres humanos que, como ellos, creen que la divinidad esta presente en el corazón de todos los hombres. El ruido es ensordecedor, las mujeres gritan sus tzagarit incansablemente convirtiendo el recorrido por las calles de la ciudad en un espacio mágico.

Del mismo modo que al hablar unas palabras nos sugieren o nos llevan a otras, las imágenes de Lamia Naji (Casablanca, 1966) nos evocan otras más antiguas, escondidas en los estratos más profundos de nuestra memoria, cuando los ritos eran una actividad frecuente en la vida de nuestros ancestros.

La carga emocional de estos ritos, esencializados por la elección del blanco y negro, con la renuncia al efectismo, muchas veces barato y siempre más comercial y mucho más decorativo del color, nos llevan a imaginar circunstancias del pasado, recuerdos, sentimientos, sueños...

La mayoría de los fotógrafos no reflexionan sobre lo que hacen, disparan y sólo nos muestran la apariencia. Lamia, con un conocimiento delicado de las cosas, nos hace percibir más cosas. Sentido, sentimiento, sensibilidad. Sus imágenes son como un rayo de luz rompiendo la oscuridad y las sombras.

Madrid, mayo 2005

EN ESTAS PÁGINAS: FOTOGRAMAS DEL VÍDEO "COULEURS PRIMAIRES"

Cuando el trabajo que estoy desarrollando toca a su fin, me encuentro rodeada de una serie de dificultades que imposibilitan que todo acabe con normalidad. No puedo llegar a terminarlo sin que haya transcurrido el período de luto en el que, por casualidades del destino, me encuentro inmersa –en los dos últimos años perdieron la vida cuatro personas que de una u otra manera estuvieron muy unidas a mí–.

Cuanto más me acerco al final todo se me hace mas difícil. Terminar este proyecto significa enfrentarme a una dolorosa parte de mi vida. Por eso me cuesta, por eso lo acabaré de la misma manera que lo empecé: con dolor. Me cuesta porque mi trabajo es la expresión o el reflejo de mis sentimientos.

Aceptar la realidad de la muerte, admitir que no controlo la vida, enfrentarme al dolor es lo que más me pesa, prefiero huir..., es más fácil...

Debo seguir enfrentándome al *mal de vivre*, a *l'envie de mourir*, y aceptarlo tal como viene.

Mantener la fe, aunque sólo sea en mí misma...

I

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

150 x 80 cm.

2

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

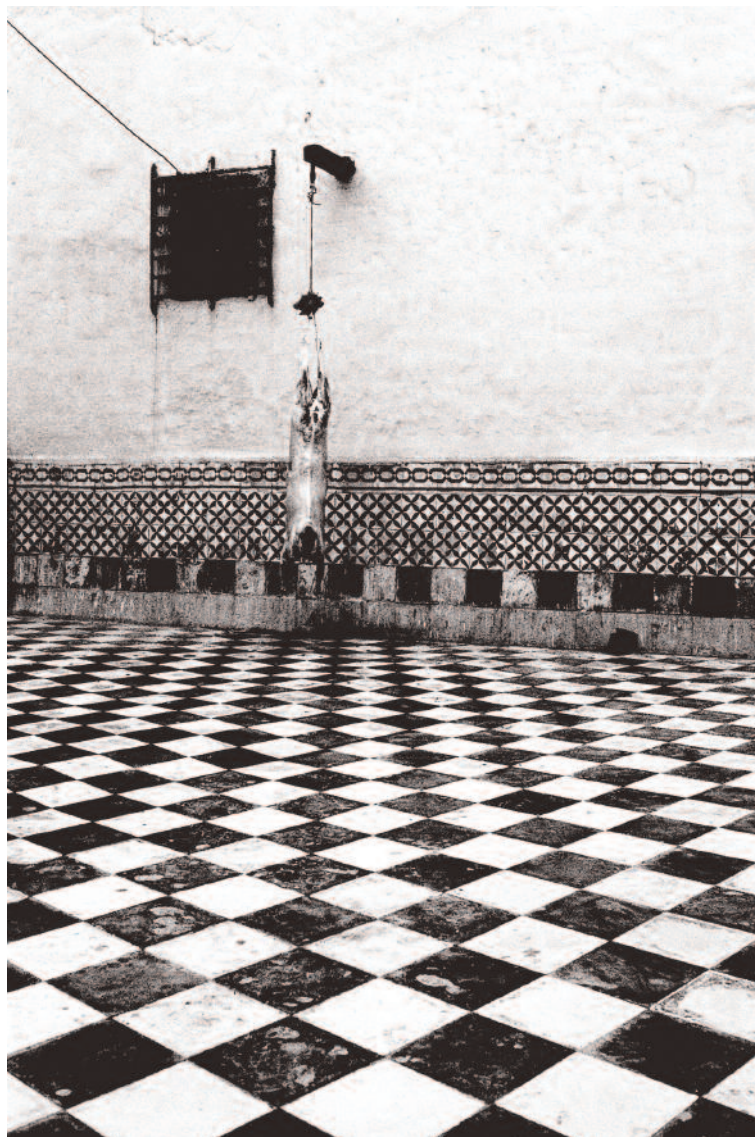
60 x 40 cm.

3

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

60 x 40 cm.

4

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

60 x 40 cm.

Une démarche, une investigation, une question,
une conclusion qui reste ouverte, subjective.
Une approche personnelle.

Comment écrire en un minimum d'images
une histoire qui nécessite un ouvrage de deux tomes?

5

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

100 x 150 cm.

6

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

70 x 100 cm.

7

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

70 x 100 cm.

8

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

100 x 150 cm.

Les lilas sont spirituelles, thérapeutiques.
Elles visent à soulager les maux, exorciser les démons, et à aider
les entités spirituelles. C'est un dialogue avec les morts,
les esprits, une porte vers l'au-delà.

9

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

150 x 120 cm.

IO

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

90 x 130 cm.

II

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

90 x 130 cm.

Le sujet n'est que prétexte à l'expression d'une réflexion personnelle, intérieure, d'un questionnement, la recherche d'une réponse qui peut ne pas aboutir. La réponse importe peu et elle peut ne pas exister ou ne pas être atteinte pour le moment.

Ce travail représente la solitude de l'individu au sein du groupe. L'individu en quête d'une réponse qui justifierait son existence, une croyance qui lui concèderait sa place au sein de la société, le droit d'exprimer librement ses joies, ses douleurs ou même de livrer son corps en toute liberté à une entité spirituelle.

12

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

150 x 100 cm.

I3

Lambda en papel Fuji Profesional sobre aluminio.

130 x 100 cm.

Arriver à comprendre que les différences ne sont qu'artificielles,
que les rites, coutumes et croyances ne valent ni plus
ni moins que celles de l'autre, qu'ils proviennent d'une même
source universelle, différentes formules d'une même équation:
des COULEURS PRIMAIRES à l'infinie multitude de tonalités.

LAMIA NAJI

14

Lambda en papel Fuji
Profesional sobre aluminio.
127 x 168 cm.

“COULEURS PRIMAIRES”

Secuencias del video

LAMIA NAJI

Casablanca (Marruecos), 1966

EXPOSICIONES

- 2005** *Couleurs primaires*, Galería Rafael Pérez Hernando, Madrid. Trabajos en fotografía y vídeo.
- 2003** IES Luis de Góngora. Exposición retrospectiva 1992-1996. Festival Sensexperiment. Córdoba.
- 2002** *Buen Rotllo*, Exposición Colectiva comisariada por Juan Guardiola. MACBA. Barcelona
- 2001** IV Rencontres de la photographie africaine. Bamako. Mali.
Serie *I love Cats*, Vídeo y Fotografía. Exposición Itinerante. Institut Français de Casablanca, Rabat, Fez y Meknes.
- 2000** Artistas de la Casa de Velázquez, Institut Français de Casablanca.
Show Room II, Hangar, Barcelona.
Las Noches del Festival, PHECC.
Proyección del vídeo *I love Cats*. Patio del Conde Duque, Madrid.
- 1999** *Maroc: Médina, Médinas*. La belle friche de mai, Marseille (catálogo).
Paris-Casa, Suites Marocaines, Couvent des cordeliers, París.
Casa de Velázquez, Madrid.
- 1998** Casa de Velázquez, Madrid.
Palais de l'Institut, Académie des Beaux-Arts de Paris.
- 1997** *Casablanca, fragments d'imaginaire*, Institut Français de Casablanca (catálogo).
- 1996** *In Sight: African Photographers, 1940 to the Present*, Guggenheim Museum, NY.
Mois de la photo, Cité Internationale des Arts, París (catálogo).
Parcours Rotterdam, Nederlands Foto Instituut, Rotterdam (catálogo).
Museum Voor Volkenkunde, Rotterdam.
- 1995** Galerie d'art Meitem, Casablanca.
Voyage Intentionnel, Musée Lilim, Carcassonne (catálogo).

PREMIOS Y BECAS

- 2000** Centre de Producció d'Arts Visuals i Multimedia, Barcelona. Atelier 1 año.
Festival de Creación audiovisual, Navarra: premio de honor vídeo *I love Cats*.
- 1997/99** Academia de Beaux-Arts de Francia: residencia en la Casa de Velázquez de Madrid por 2 años.
- 1996/97** Ministerio de Asuntos Culturales, Rabat, Marruecos: beca de residencia (2 años) en la Cité Internationale des Arts, París.
Main d'Or por la fotografía (Coprím-Apma), París, Francia.
- 1995** Nederlands Foto Instituut: beca de residencia (6 meses) en Rotterdam, Holanda.
- 1994** UNESCO-Ashberg: residencia en la Fondazione Italiana per la Fotografia, Turín, Italia. Seis meses de residencia.

BIBLIOGRAFÍA

- 2002** *BLINK: 100 photographers. 100 curators. 100 writers*. Phaidon Press. Londres.
Made in Africa fotografia. Edizioni Epicentro. Milán.
- 2001** *Mémoires intimes d'un nouveau millénaire*. Éditions Éric Koehler. París.
- 2000** Festival Internacional de Creación Audiovisual de Navarra.
Artistes de La Casa de Velázquez à Casablanca. Éd. Inst. Français de Casablanca.
- 1999** *Suites marocaines*. Collection Art Soleil. Éditons Revue Noire. París.
Artistes de la Casa de Velázquez. Éd. de la Casa de Velázquez. Madrid.
- 1998** Artistes de la Casa de Velázquez. Éd. de la Casa Velázquez. Madrid.
Revue Noire N° 33-34 (monographies et portfolios de photographes Marocains).

Y diversos artículos en las revistas:

Arte / Le Monde Diplomatique / Femmes du Maroc / Telquel / Exit...

ESTE CATÁLOGO DE
LAMIA NAJI
SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL 31 DE MAYO DE 2005,
FESTIVIDAD DE SANTA JUANA DE ARCO, VIRGEN,
EN LOS TALLERES DE IMPRESOS IZQUIERDO,
MADRID

PHE05

Exposición

Lamia Naji / Couleurs primaires

junio - julio 2005

Calle Orellana 18, 28004 Madrid
Tel 34 912 976 480 Fax 34 912 976 481

info@galeriarafaelperezhernando.net
www.galeriarafaelperezhernando.net