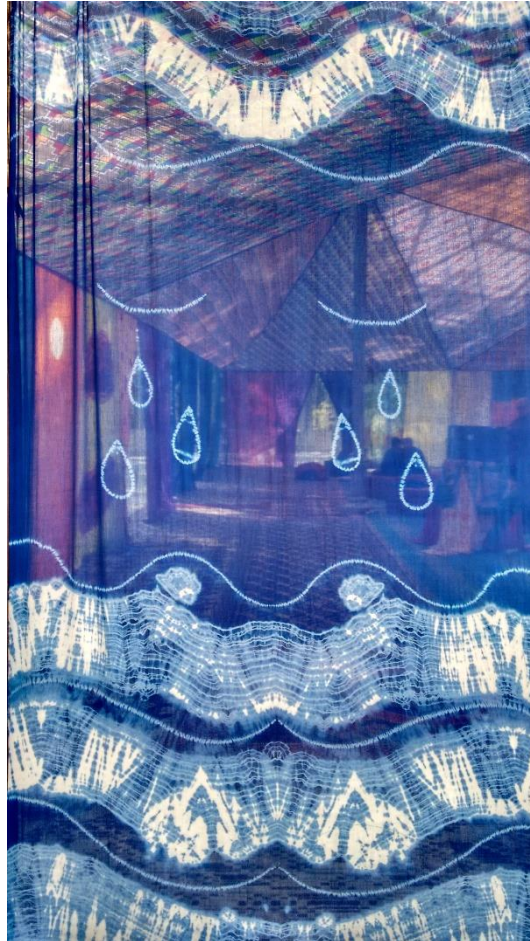

PROVINCIA 53

Arte, territorio y descolonización del Sáhara

Art, Territory and Decolonization of Western Sahara

16.09.17 – 04.02.18

Sala 1 Hall 1

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

GUÍA DE SALA
EXHIBITION GUIDE

Índice Index

Créditos Credits	4
Sobre <i>Provincia 53</i>	5
About <i>Provincia 53</i>	7
1. Diagrama saharai Sahrawi Diagram	9
2. Las culturas de la jaima Jaima Cultures.....	25
3. Relatos del exilio Narratives of Exile	31
4. ARTifariti / FISAHARA.....	55

Créditos Credits

PROVINCIA 53

Arte, territorio y descolonización del Sáhara

Provincia 53. Art, Territory and Decolonization of Western Sahara

Autores y artistas Authors and artists

Antoni Abad, Miguel Abellán y Libia Pérez, Lara Almarcegui, Javier Andrada, Antropología en acción ONGD (Juan Robles, Bahía Mahmud Awah y Juan Carlos Gimeno), ARTifariti, Tomás Azcárate Ristori, Julio Caro Baroja, Nuria Carrasco, Azahara Cerezo, Democracia + Charo Romero Donaire y Jose Iglesias G^a-Arenal, Rubén Díaz, Evru, La Familia Lavapiés, César Fernández Ardavín, Esther Ferrer, FiSahara, Matthew Galloway, Daniel García Andújar, Alonso Gil, Francis Gomila, Lluís María Güell (con Antonio Velázquez e Isabel Terraza), Federico Guzmán, Hermic Films, Sofía Jack, Robin Kahn, Left Hand Rotation, Valeriano López, Rogelio López Cuenca y Elo Vega, Isidro López-Aparicio, La Más Bella, Javier Mariscal, Pilar Monsell, N.O.D.O., José Ortiz-Echagüe, Jesús Palomino, Saray Pérez Castilla, Miguel de la Quadra-Salcedo, Sáhara Libre Wear (Angustias García, Alonso Gil y Esther Regueira), Avelino Sala, Carmen F. Sigler, Los Torreznos (Jaime Vallaure y Rafael Lamata), Colectivo Tuiza (María José Ollero, Ana Pinilla, Carmen Sabaleta), Valcárcel Medina

Comisarado Curatorship

Juan Guardiola

Coordinación Coordination

Carlos Ordás

Fechas Dates

16 de septiembre de 2017 – 4 de febrero de 2018

September 16, 2017 – February 4, 2018

Sala Hall

1

Sobre **PROVINCIA 53**

Provincia 53. Arte, territorio y descolonización del Sáhara es una muestra de arte y cultura sobre el denominado Sáhara Occidental que reflexiona sobre este conflicto desde una acepción estética, educativa y política del concepto de territorio. En 1961 el denominado Sáhara español se convirtió en una provincia española, la número 53. El cambio de colonia a provincia fue un intento del gobierno de la dictadura por legitimar una ocupación ante las demandas de la ONU por la descolonización del territorio. En 1974 España anunció su salida y la celebración de un plebiscito que nunca se realizó. Tras la muerte de Franco y la organización de la Marcha Verde, el Sáhara va a ser invadido por Marruecos y Mauritania sin que la fundación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) pudiera impedirlo. En 1976 se inició el conflicto armado con el Frente Polisario que se extendió hasta 1991, fecha del alto el fuego decretado por la ONU y el repliegue de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referendo en el Sáhara Occidental). En 2003 se presentó el Plan de Paz (Baker) y se anunció un referéndum de autodeterminación que fue rechazado por Marruecos. En 2010 en Gdeim Izik, a las afueras de la ciudad de El Aaiún, tuvo lugar el “campamento de la dignidad”, una protesta pacífica sobre la situación de los saharauis, que fue asaltado y desmantelado por el ejército y fuerzas policiales marroquíes, hecho que es considerado como el inicio de la Primavera Árabe. Durante este tiempo la población saharauí ha vivido, a su vez, en territorio ocupado, en los campamentos de refugiados en Argelia o en la diáspora y el exilio, en condiciones de apátridas, sostenida por la ayuda internacional y a la espera de la devolución de su tierra.

Provincia 53 es la primera exposición que se realiza en España en un museo de artes visuales sobre la cultura contemporánea del Sáhara Occidental. A partir de este *leitmotiv* se plantea un relato subjetivo por su pasado “colonial” y el presente “global”, que pretende realizar una crítica de los mecanismos de control, poder y represión que han tenido lugar en dicha área geográfica desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Mediante el estudio de obras de arte, se lleva a cabo un análisis de la realidad social y cultural saharauí, al tiempo que se reflexiona en torno al concepto de territorio, como una porción de superficie terrestre perteneciente a una comunidad o nación en exilio, pero también como un campo o esfera de acción, y se pone en cuestión un proceso fallido de descolonización que continúa en el tiempo presente. La muestra intenta superar el “metarrelato” construido en torno al Sáhara, cuya narrativa épica ha forjado un mito, con una gran carga ética y estética, pero ausente de valor crítico.

La exposición reúne más de cincuenta artistas y colectivos de ámbito nacional e internacional, a través de más de un centenar de objetos, textos, documentos,

materiales de archivo y propuestas artísticas contemporáneas. De gran variedad formal y conceptual, en estas obras se pueden encontrar ciertos temas recurrentes como son la memoria colectiva, a través de una rica narrativa oral registrada en documentos sonoros; la explotación de los recursos naturales saharauis (fosfatos, minerales y bancos de pesca); la división del territorio mediante el denominado “muro de la vergüenza” (rodeado de campos minados) o la cuestión de la libertad de expresión y ausencia de derechos humanos presente en los presos y desaparecidos. Al mismo tiempo, en toda la muestra afloran una serie de términos (*tuiza, jaima, melfa, daara, legna, wilaya, दौरا, hamada*, etc.) desconocidos para el público general, pero muy significativos en el vocabulario saharauí.

Provincia 53 se divide en tres ámbitos conceptuales y espaciales: el *Diagrama saharauí*, las *Culturas de la jaima* y los *Relatos del exilio*.

About *Provincia 53*

Provincia 53. Art, territory and decolonization of Western Sahara is a selection of art and culture on the region known as the Western Sahara which reflects on this conflict from the aesthetic, educational and political meanings of the concept of territory. In 1961, the so-called Spanish Sahara became a Spanish province, number 53. In the face of UN demands to decolonize the territory, the government of the Spanish dictatorship was trying to legitimize its occupation by converting it from a colony into a province. In 1974, Spain announced its withdrawal as well as a referendum which never took place. Following dictator Franco's death and the organization of the Green March, the Western Sahara was invaded by Morocco and Mauritania. The creation of the Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) was unable to stop the invasion. An armed conflict with the Polisario Front, legitimate representative of the population of the Western Sahara, erupted in 1976 and would last until 1991 when the UN declared a cease fire and deployed the MINURSO (UN Mission for the Referendum in Western Sahara). The Baker Plan (Peace Plan for Self-Determination of the People of Western Sahara) was presented in 2003 and a referendum for auto-determination announced, which Morocco rejected. In 2010, the "dignity camp", a peaceful protest to raise awareness of the plight of the Sahrawi people, was begun in Gdeim Izik in the outskirts of the city of El Aaiún. It was attacked and destroyed by the Moroccan armed and police forces, and the event is considered to be the beginning of the Arab Spring. The Sahrawi people have meanwhile been living in occupied territory, in refugee camps in Algeria, and exiled in the diaspora, under conditions of statelessness, maintained by international aid, awaiting the day their lands are returned to them.

Provincia 53 is the first exhibition on modern day Western Sahrawi culture to be organized in a Spanish visual arts museum. With this *leitmotif* as a starting point, a subjective narrative is created from its colonial past and global present which intends to question the mechanisms of control, power and repression which have taken place in this geographic area from the end of the 19th Century until today. An analysis of the social and cultural realities of the Sahrawi people is carried out through the study of artworks which, at the same time, reflect upon the concept of territory as a portion of the earth's surface belonging to a community or nation in exile, as well as a field or area of activity. This calls into question the failed process of decolonization which continues in the present day. The chosen body of works intends to go beyond the "metanarrative" built around the Sahara and its epic tale, which has forged a highly ethical and aesthetically charged myth but which holds no critical value.

The exhibition brings together more than 50 national and international artists and collectives through more than 100 objects, texts, documents, archive material and

contemporary artistic projects. While the works vary greatly both formally and conceptually, one will notice certain issues coming up repeatedly such as collective memory from a rich oral narrative recorded in sound documents; the exploitation of Sahrawi natural resources (phosphates, minerals and fish stock); the division of territory through the so-called "wall of shame" (which is surrounded by minefields); or, the topic of freedom of expression and the stripping of prisoners' and missing persons' of their human rights. At the same time, a series of terms emerge from within the chosen works (*tuiza, jaima, daarna, legna, wilaya, दौरا, hamada*, etc.) which, while very significant in the Sahrawi vocabulary, are unknown to the general public.

Provincia 53 is divided into three conceptual and spatial areas: *Sahrawi Diagram*, *Jaima Cultures*, and the *Narratives of Exile*.

Diagrama saharauí

Sahrawi Diagram

La artista Sofía Jack ha realizado un gran diagrama que muestra una línea del tiempo e incorpora una matriz central en donde se suceden textos y obras de arte en diferentes soportes, junto a otra documentación visual, con el fin de hacer accesible al público la historia del Sáhara Occidental.

Artist Sofía Jack has created a large diagram with a timeline and a central matrix where texts and works of art in a variety of media are displayed together with other visual documentation in order to bring the history of the Western Sahara closer to the audience.

Sofía Jack

SÁHARA. Diagrama sobre dos muros contiguos que forman 170 grados entre sí y miden 1.100 x 600 cm cada uno, 2017

Técnica mixta sobre muro Mixed media on wall

600 x 1.200 cm

Dibujo de mapa Map drawing Alejandro Sáenz de Miera

Producción MUSAC MUSAC Production

Esta intervención consiste en un recorrido paralelo al diagrama y la línea de tiempo del Sáhara Occidental, en donde se indican sus diferentes periodos históricos por medio de cuerdas de distintos colores. El color azul cielo marca un espacio de tiempo desde los orígenes saharauis hasta el comienzo de la colonización europea, y forma a través de los hilos la palabra "Sáhara", como si de una nube se tratara, haciendo referencia al nombre que reciben los saharauis: los hijos de las nubes. El color rojo comprende la colonización española y alude a las canciones patrióticas del franquismo en las que se ensalzaba la sangre. El color negro arranca con la creación del RASD (República Árabe Saharaui Democrática) y finaliza en la actualidad. Por último, la cuerda de color verde, que simboliza la libertad, queda suspendida en el aire y atada a la nube. Esta no alcanza la línea temporal por pertenecer al mundo de lo ideal y, como tal, se ajusta a una geometría divina.

This artist's installation consists of a parallel route to the diagram and time line of Western Sahara, where its different historical periods are indicated by means of ropes of different colours. The blue sky colour marks a space of time from the Sahrawi origins until the beginning of the European colonization, forms with the threads the word Sahara as a floating cloud and it refers to the name of the Sahrawi people: the children of the clouds. The red colour includes the Spanish colonization and alludes to the patriotic songs of the Franco Dictatorship in which the blood was exalted. The black colour starts with the creation of the RASD (Sahrawi Arab Democratic Republic) and ends today. Finally, the green rope symbolizes freedom and it is suspended in the air and tied to the cloud. It does not reach the timeline because it belongs to the world of the ideal and, as such, conforms to a divine geometry.

N.O.D.O.

Río de Oro / Sáhara / Ifni cumple 12 años, 1946

10' c/u each

Filmoteca Española

En la historia reciente de España, el NO-DO era un “NOTiciario DOcumental” de pocos minutos de duración que se presentaba en todos los cines antes de la proyección de la película. El NO-DO se creó “con el fin de mantener, con impulso propio y directriz adecuada, la información cinematográfica nacional”. El régimen franquista se sirvió del NO-DO para presentar una visión peculiar de España y del resto del mundo, con escasas posibilidades de contraste por parte de los espectadores porque la prensa y la radio estaban censuradas y controladas. El legado documental del NO-DO compone el mayor archivo fílmico sobre el cine colonial español, junto con las películas realizadas por la productora cinematográfica privada Hermic Films, a finales de los años cuarenta.

In the recent history of Spain, NO-DO was a few-minute "Documentary News" appearing in all cinemas before the screening of the film. The NO-DO was created "in order to maintain, with proper impulse and proper directive, the national cinematographic information". The Franco regime used the NO-DO to present a peculiar and monolithic vision of Spain and the rest of the world because the press and the radio were censored and controlled. The documentary legacy of NO-DO composes the largest film archive on Spanish colonial cinema, along with films made by private film production company Hermic Films in the late 1940s.

Anónimo

Costa Occidental de África. Fotografías de Río de Oro, 1884-1885

6 fotografías B/N 6 B/W photographas

Copias de exhibición Exhibition copies

Archivo General de Palacio, Madrid

El primer ministro Cánovas del Castillo, presionado por Joaquín Costa y varias sociedades geográficas, financió una expedición a la costa oeste de África encomendada al militar Emilio Bonelli. El alférez español convenció a los habitantes locales para que firmaran un acuerdo según el cual ponían su territorio bajo la protección española. Dado el carácter comercial del viaje, lo primero que se construyó en la bahía de Río de Oro fue un almacén, La Factoría, para convertir el enclave en centro de abastecimiento para la flota pesquera canaria. En este primer viaje se realizaron las primeras fotografías del Sáhara Occidental.

Spanish Prime Minister Cánovas del Castillo, under pressure from Joaquín Costa and several geographical societies, financed an expedition to the west coast of Africa entrusted to the soldierly Emilio Bonelli. The Spanish lieutenant convinced the local inhabitants to sign an agreement according to which they put their territory under Spanish protection. Given the commercial nature of the trip, they built first a warehouse in the Bay of Rio de Oro called La Factoría to turn the enclave into a supply center for the Canarian fishing fleet. In this first trip the first photographs of Western Sahara are realized.

Anónimo

Álbum fotográfico Informe Hidrológico acerca del Sáhara español, 1927

2 fotografías B/N 2 B/W photographas

Copias de exhibición Exhibition copies

Archivo General de Palacio, Madrid

Estas dos fotografías pertenecen al álbum encargado por el Gobierno español para estudiar las aguas en el Sáhara. La primera imagen pertenece al faro del Arciprés y muestra una panorámica de un paraje desértico, lugar en que se encuentra ubicado un edificio de forma poligonal. La segunda corresponde a la instalación de sondeo Port Etienne y se puede ver un primer plano de una unidad de perforación situada en la localidad de La Güera. Dada la ausencia de valor económico, el Sáhara adquirió una relevancia estratégica como centro de transmisiones y abasto para la navegación oceánica y área.

These two pictures belong to the album commissioned by the Spanish Government to study the waters in the Sahara. The first image belongs to the Arciprés Lighthouse and shows a panoramic view of a desert landscape, where a polygonal building is situated.

The second one corresponds to the Port Etienne sounding facility and you can see a close-up of a drilling unit located in the town of La Güera. Given the lack of economic value, the Sahara acquired strategic relevance as a transmission centre and supply for ocean and air navigation.

Tomás Azcárate Ristori

Retrato de Tomás Azcárate Ristori en el istmo de Dahala, ca. 1940

Contraste entre culturas, ca. 1941

2 fotografías B/N 2 B/W photographas

Copias de exhibición Exhibition copies

Cortesía del fondo Zero Memory Archive Courtesy of Zero Memroy Archive

Este militar español, intelectual y teniente del ejército, fue destinado al Sáhara a principios de la década de los cuarenta, lo que le permitió conocer bien la geografía del Sáhara, la ubicación de sus pozos, el lenguaje de los habitantes, la idiosincrasia de las tribus, sus tradiciones y su cultura. Allí colaboró con antropólogos como Julio Caro Baroja en el descubrimiento de algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes del norte de África. Gran conocedor del desierto y de sus gentes, con las que convivió durante años, logró captar su esencia a través de sus fotografías y sus escritos. Estas dos imágenes pertenecen a un álbum personal que son parte de un proyecto de restauración, selección y exposición realizado por Tarek Ode.

This Spanish intellectual and army lieutenant, was assigned to the Sahara in the early 1940s, which allowed him to know the Sahara's geography, the location of its wells, the language of the inhabitants, the idiosyncrasy of the tribes, their traditions and their culture. There he collaborated with anthropologists such as Julio Caro Baroja in the discovery of some of the most important archaeological sites in North Africa. Great connoisseur of the desert and its people, with whom he lived for years, managed to capture its essence through his photographs and writings. These two images belong to a personal album that is part of a project of restoration, selection and exhibition realized by Tarek Ode.

Hermic Films

Las ciudades del Sáhara Español Sidi Ifni, 1951

Vídeo Video 7'

Sidi Ifni, 1951

Vídeo Video 8'

Filmoteca Española

El legado documental del NO-DO compone el mayor archivo fílmico sobre el cine colonial español, junto con las películas realizadas por la productora cinematográfica privada Hermic Films, a finales de la década de los años cuarenta. Esta productora española de documentales, bajo el patrocinio de la Dirección General de Marruecos y Colonias, realizó varias expediciones a las colonias españolas en África. Creada por Manuel Hernández Sanjuán, Hermic Film desarrolló un gran trabajo audiovisual, muy poco conocido, que incluye más de seiscientas películas de todo tipo. De esa gran producción, casi olvidada en los libros de historia del cine español, destacan sus documentales sobre la zona del Protectorado Español, el Sáhara Occidental y la expedición cinematográfica a la Guinea colonial española.

The documentary legacy of NO-DO composes the largest film archive on Spanish colonial cinema, along with films made by private film production company Hermic Films in the late 1940s. This Spanish documentary production company, under the patronage of the General Directorate of Morocco and Colonies, made several expeditions to the Spanish colonies in Africa. Created by Manuel Hernández Sanjuán, Hermic Film developed a great audiovisual work, little known, which includes more than 600 films of all kinds. Of that great production, almost forgotten in the books of history of the Spanish cinema, they emphasize his documentaries on the zone of the Spanish Protectorate, the Western Sahara and the cinematographic expedition to the Spanish colonial Guinea.

César Fernández Ardavín

La llamada de África, 1952

3 fotocromos 3 promotional photographs

Copias de exhibición Exhibition copies

Filmoteca Española

“En torno a 1940 un puñado de militares españoles custodian las vastas posesiones españolas en el Sáhara Occidental. Solo el teniente Ochoa y el capitán Andrade, valerosos integrantes de la policía nómada, consiguen sobrellevar sin desaliento la misión de custodio de la inhóspita colonia”. Dirigida en 1952 por César Fernández Ardavín, *La llamada de África* cuenta cómo la labor colonizadora de militares y civiles en el África Occidental español se ve gravemente alterada al inicio de la II Guerra Mundial cuando unos agentes extranjeros intentan destruir un aeródromo en construcción. Se trata de una película de exaltación de la labor “civilizadora” de los militares españoles y de “hermandad” con el pueblo saharauí.

"Around 1940 a handful of Spanish soldiers guarded the vast Spanish possessions in Western Sahara. Only Lieutenant Ochoa and Captain Andrade, brave members of the nomadic police, do their best in the mission of custodian of the inhospitable colony." Directed in 1952 by César Fernández Ardavín, *La llamada de África* (The Call of Africa)

tells how the colonizing work of soldiers and civilians in Spanish West Africa is seriously altered at the beginning of World War II when foreign agents try to destroy an aerodrome under construction. It is a film of exaltation of the "civilizing" work of the Spanish military and "brotherhood" with the Sahrawi people.

Agustín Navarro

Quince bajo la lona, 1958

Cartel Poster

Copia de exhibición Exhibition copy

Filmoteca Española

Un grupo de quince soldados comparten sus vidas e historias personales bajo una misma tienda de campaña. Visión apologética de la Milicias Universitarias que tiene como lejano telón de fondo los acontecimientos de la guerra de Sidi Ifni. Este conflicto colonial tuvo lugar entre octubre de 1957 y abril de 1958, cuando el Ejército de Liberación del Sur de Marruecos atacó los enclaves de Sidi Ifni y Villa Bens (Tarfaya), adscritos al Sáhara Español, un episodio bélico que se saldará con la entrega del territorio del sur del Protectorado a Marruecos en 1968. En la película, las historias de amor y la abolición de la lucha de clases se perfilan como el principal argumento del filme, ocultando el drama colonial.

A band of fifteen soldiers share their lives and personal stories under one tent. It is an apologetic vision of the Milicias universitarias (University Militias) that bring to the memory the events of the war of Sidi Ifni. This colonial conflict took place between October 1957 and April 1958 when the Southern Moroccan Liberation Army attacked the enclaves of Sidi Ifni and Villa Bens (Tarfaya), attached to the Spanish Sahara, a warlike episode that will end with the delivery of the southern territory of the Protectorate to Morocco in 1968. In the film, love stories and the abolition of class struggle are outlined as the main plot of the film masking the colonial drama.

Ramón Fernández

Ahí va otro recluta, 1960

5 encartonadas 5 encartonadas

Copias de exhibición Exhibition copies

Filmoteca Española

Comedia "cuartelera" sobre un recluta de pueblo y de buen corazón, interpretado por José Luis Ozores, que terminará siendo destinado a la Guerra de Sidi Ifni (1957-1958) y condecorado por su valor. Esta película muestra al invasor como héroe y convierte la sierra de la Pedriza (Madrid) en un paisaje africanista. Se trata de un film escapista en

donde el drama bélico se sitúa como fondo de una trama anecdótica, en la más pura tradición del cine español ambientado en las guerras del Rif durante el Protectorado Español de Marruecos. La narrativa fílmica escamotea la verdad del conflicto a favor de un sentimiento “patriótico” populista típico de la propaganda franquista.

Comedy on a humble recruit and good heart, interpreted by Jose Luis Ozores, who will end up being destined to the War of Sidi Ifni (1957-1958) and decorated by its value. This film turns the invader into a hero and the Sierra de la Pedriza (located in Madrid) into an Africanist landscape. It is an escapist film where the war drama is placed as the background of an anecdotal plot, in the purest tradition of Spanish cinema of the Dictatorship set in the wars of the Rif during the Spanish Protectorate of Morocco. The film narrative eschews the truth of the conflict in favor of a populist "patriotic" feeling typical of Francoist propaganda.

César Fernández Ardavín (VINCI)

Con los hombres azules, 1952

Vídeo Video

11'

Filmoteca Española

Cortometraje realizado a partir de tomas sueltas y descartes de la película *La llamada de África*, también de César Fernández Ardavín. Se trata de un pequeño “documental” con escenas de ficción y con una fotografía de gran calidad en donde se simula un viaje por el Sáhara Español, desde la población norteña de Sidi Ifni a la ciudad de La Güera en el sur. El film muestra imágenes de los nómadas del desierto (llamados “los hombres azules”) junto a maniobras militares de la Policía Nómada, caravanas de comerciantes o un destacamento militar con las localidades de Cabo Juby, Villa Bens, El Aaiún o Tan Tan al fondo.

Short film made from shots and discards of the film *La llamada de Africa* (The Call of Africa) by César Fernández Ardavín. It is a small "documentary" with fiction scenes and a high quality photograph simulating a trip through the Spanish Sahara, from the northern town of Sidi Ifni to the city of La Güera in the south. The film shows images of the nomads of the desert (called “the blue men”) along with military maneuvers of the Nomadic Police, caravans of merchants or a military detachment with the background of the localities of Cape Juby, Villa Bens, El Aaiún or Tan Tan .

José Demaría Vázquez

Audiencia y actos oficiales celebrados por el Jefe de Estado Don Francisco Franco a autoridades de las provincias de Ifni y Sáhara, 1963-1967

2 fotografías B/N 2 B/W photographs

Copias de exhibición Exhibition copies

Archivo General de Palacio, Madrid

En 1963 se amplió la participación política de los saharauis y se creó el Cabildo Provincial, organismo representativo pre-democrático que integraba a las antiguas profesiones y que ahora incluía a representantes tribales. Estas imágenes recogen las audiencias de las autoridades franquistas a distintos mandatarios saharauis en Madrid. En 1963 fueron designados por primera vez tres saharauis como representantes en las Cortes. En 1967 se aumentó a seis, y ese mismo año se creó la Asamblea General del Sáhara, conocida como la Yemaá. Visto en perspectiva, esta españolización del Sáhara resultaría ser un camino a ninguna parte y, desde la lógica del movimiento de descolonización internacional, un hecho fuera del tiempo.

The political participation of the Sahrawi was expanded in 1963 and the Provincial Cabildo was created as a representative pre-democratic organization that integrated the old professions and that now included tribal representatives. These pictures reflect the hearings of the Franco authorities to different Sahrawi leaders in Madrid. In 1963, 3 Sahrawis were appointed for the first time as representatives in the Cortes (Spanish

Courts). In 1967 it was increased to 6, this same year was created the General Assembly of the Sahara, well-known like the Yemaá. Seen in perspective, this Spanishization of the Sahara would prove to be a road to nowhere, and from the logic of the international decolonization movement, a fact out of time.

José Ortiz-Echagüe

Siroco, 1960

Fotografía B/N B/W photograph

Copia de exhibición Exhibition copy

Museo Universidad de Navarra

José Ortiz-Echagüe nunca se dedicó profesionalmente a la fotografía, pero no deja de ser uno de los grandes maestros de dicha disciplina artística en España. Se inició en la fotografía siendo militar en el Rif. Al llegar al allí se entregó a fotografiar un tipo de vida ajeno a la modernidad, que aparecía como sin contaminar pero en peligro de desaparición. Esta entrega a un proyecto documental sobre los tipos africanos suponía ya una cierta contradicción: por un lado, llevar a cabo un registro fotográfico de los modos de vida tradicionales, y por otro, una actividad militar que propiciaba la desaparición de esas mismas tradiciones. Al final de su carrera, volvió al norte de África y creó algunas de las imágenes más bellas del siroco saharauí como su legado fotográfico.

José Ortiz-Echagüe was not a professional photographer, but was one of the great masters of this artistic discipline in Spain. He started with photography while being a soldier in the Rif. Upon arriving there, he gave himself up to photograph a kind of old style life looking like uncontaminated but in danger of disappearing. This project documenting African types had a certain contradiction: on the one hand, to carry out a photographic record of the traditional ways of life, and on the other, a military activity that favored the disappearance of those same traditions. At the end of his career, he returned to North Africa and created some of the most beautiful images of the Sahrawi sirocco as his photographic legacy.

Miguel de la Quadra-Salcedo

Los Reporteros: El Frente Polisario, 1975

Vídeo Video

79'

Cortesía de RTVE

El programa *Los Reporteros* de la Televisión Española emitió en 1975 es un reportaje realizado en el Sáhara Occidental sobre el Frente Polisario y su lucha a favor de la independencia contra el colonialismo español. El programa muestra imágenes del

Ejército y del programa político del FP, su lucha por la igualdad y los derechos humanos, su interés por la educación y la emancipación de la mujer, así como su estrategia geopolítica entre Marruecos, Argelia y Mauritania. El periodista Miguel de la Quadra-Salcedo entrevista a Antonio Martínez, español secuestrado por el FP, a un militar miembro del Comité Ejecutivo y al Secretario General, quien habla sobre el ideario nacionalista, progresista y anticolonial del Frente Polisario.

The program *Los Reporteros* (Reporters) of Spanish TV broadcasted in 1975 is a report in Western Sahara on the Polisario Front and its fight for independence against Spanish colonialism. The program shows images of the Army and the political program of the PF, its struggle for equality and human rights, its interest in education and the emancipation of women, as well as its geopolitical strategy between Morocco, Algeria and Mauritania. The journalist Miguel de la Quadra-Salcedo interviewed Antonio Martínez, a Spaniard kidnapped by the FP, a military member of the Executive Committee and the Secretary General, who talks about the nationalist, progressive and anti-colonial ideals of the Polisario Front.

La Familia Lavapiés

Exposición en apoyo de la lucha del pueblo saharai, 1976

Documentación y fotografías Documentation and photographs

Dimensiones variables Variable dimensions

Archivo Lafuente

La Familia Lavapiés fue un colectivo artístico activo durante la dictadura franquista y formado por miembros militantes de la Unión Popular de Artistas (UPA) y del Partido Comunista de España (PCE). Se trataba de un grupo abierto, asambleario y sin ningún interés de proyección futura en la institución arte. El grupo se disolvió metiendo toda la obra "física" almacenada en un envío a un destinatario inventado. En febrero 1976 organizaron una muestra titulada *Exposición en apoyo de la lucha del pueblo saharai* en la librería Antonio Machado de Madrid, consistente en una gran instalación de fotomontajes de personas a tamaño real sobre una superficie de arena y la proyección de imágenes de los campamentos de refugiados entregadas a La Familia Lavapiés por miembros del Frente Polisario.

The Familia Lavapiés group was an artistic collective, active during the Franco dictatorship, formed by militant members of the Popular Union of Artists (UPA) and the Communist Party of Spain (PCE). It was an open group, assembly-based and without any future interest in the art institution. The group was dissolved by putting all the "physical" work stored in a shipment to an invented addressee. In February 1976 they organized a show entitled *Exposición en apoyo de la lucha del pueblo saharai* (Exhibition in support of the struggle of the Sahrawi people) in the bookshop Antonio Machado consisting of a large installation of photomontages of real people on a sand surface and images of the refugee camps.

María Miró

Los baúles del retorno, 1995

Cartel Poster

Copia de exhibición Exhibition copy

Filmoteca Española

“Nayat, una niña saharai, ve en las dunas las olas de un mar que nunca conoció. Fantasea sobre él, porque sabe que su país colonizado tiene un inmenso mar. Es una niña que vive en los actuales campamentos de refugiados en el desierto sahariano, hija de habitantes de lo que fue el Sáhara Español hasta 1975. Marian, una joven saharai que estudia en París, recibe una carta que la hace regresar a Villa Cisneros (Dajla). Los acontecimientos históricos la llevarán a un éxodo a través del desierto con su pueblo. A Marian y Nayaf les une un fuerte vínculo afectivo”. Película honesta, valiente y comprometida, se trata de la primera película de ficción en abordar el conflicto saharai alejada de la propaganda franquista o la comedia escapista.

"Nayat, a Sahrawi girl, sees in the dunes the waves of a sea she never knew. He fancies about it, because he knows that his colonized country has an immense sea. She is a girl living in the present refugee camps in the Saharan desert, daughter of inhabitants of what used to be the Spanish Sahara until 1975. Marian, a young woman studying in Paris, receives a letter that returns her to Villa Cisneros (Dajla). Historical

events will lead her to an exodus through the desert with her people. Marian and Nayaf have a strong bond of affection." Honest, brave and committed film, this is the first fiction film to address the Sahrawi conflict far from Franco's propaganda or escapist comedies.

José Luis García Sánchez

La marcha verde, 2001

4 fotocromos 4 promotional photographs

Copias de exhibición Exhibition copies

Filmoteca Española

"En un hospital madrileño Franco agoniza. El Príncipe Juan Carlos se desplaza hasta el Sáhara en un último intento de solucionar con el Rey Hassan II de Marruecos el conflicto por la colonia española. Al mismo tiempo que la delegación diplomática, una compañía de revistas musicales llega a El Aaiún. El soberano marroquí organiza entonces una insólita movilización popular, una marcha con civiles que ocupará el territorio en medio de un ambiente carnavalesco. En ese contexto histórico y sexual, una serie de acontecimientos cambiarán definitivamente la vida de los españoles". Esperpéntica comedia sobre las vicisitudes de una compañía de revistas que se desplaza a El Aaiún para actuar ante las tropas españolas coincidiendo con la Marcha Verde en el otoño de 1975.

"Franco is dying in a hospital in Madrid. Prince Juan Carlos moves to the Sahara in a last attempt to solve with King Hassan II of Morocco the conflict of the Spanish colony. At the same time as the diplomatic delegation arrives, a company of musical magazines come to El Aaiún. The Moroccan sovereign then organizes an unusual popular mobilization, a "march" with civilians that will occupy the territory in the midst of a carnival atmosphere. In this historical and sexual context, a series of events will definitely change the life of the Spaniards." It is a grotesque comedy about the vicissitudes of a musical company that moves to El Aaiún to perform for the Spanish troops coinciding with the Green March in the autumn of 1975.

Pedro Pérez Rosado

Wilaya, 2012

Cartel Poster

Copia de exhibición Exhibition copy

Filmoteca Española

Esta película es una sencilla y bella historia sobre dos hermanas que se reencuentran en los campamentos saharauis. Nos cuenta cómo es la vida allí a través de Fatimetu,

una española de origen saharauí que se ve obligada a regresar a los campamentos tras la muerte de su madre. Fátima encontrará el “amor” de Said. Pero por encima de todo se encontrará con su hermana Hayat, un ejemplo de superación que nos demuestra que, si se quiere, se puede salir adelante incluso en circunstancias tan adversas. Es una metáfora de lo que pasa en los campamentos, donde parece que se ha instalado la idea de que ya no se puede hacer nada y es mejor vivir dejándose llevar por las circunstancias. *Wilaya* es un film de autor rodado íntegramente en los campamentos de refugiados saharauís de Tinduf, en Argelia.

This film is a simple and beautiful story about two sisters reunited in the Sahrawi camps. It shows how is life there through Fatimetu, a Sahrawi Spanish woman who is forced to return to the camps after her mother's death. Fatima will find Said's "love." But above all she will meet her sister Hayat, an example of overcoming that shows that if you want you can get ahead even in such adverse circumstances. It is a metaphor of what happens in the camps, where it appears that nothing can be done and it is better to live by being carried away by circumstances. *Wilaya* was filmed entirely in the Sahrawi refugee camps of Tindouf in Algeria.

Álvaro Longoria

Hijos de las nubes, la última colonia, 2012

Cartel Poster

Copia de exhibición Exhibition copy

Filmoteca Española

Este documental, producido por Javier Bardem, examina la agitación política actual del norte de África y la responsabilidad de las potencias occidentales por medio del ejército de la *realpolitik* (política exterior basada en intereses prácticos y económicos en lugar de en principios éticos o teóricos) en sus estrategias políticas internacionales que han generado una gran inestabilidad ocasionando violencia y caos. El film se centra en la situación del Sáhara Occidental, la última colonia africana según Naciones Unidas y una región al borde de la guerra. La película es un viaje personal en el que Bardem guía a la audiencia por el tortuoso camino de la diplomacia mundial y la terrible realidad de un pueblo abandonado, buscando comprender cómo hemos llegado a esta situación y cómo se podría evitar otra guerra en África.

This documentary produced by Javier Bardem examines the current political turmoil in North Africa and the responsibility of the Western powers through the army of *realpolitik* (foreign policy based on practical and economic interests rather than on ethical or theoretical principles) in its international political strategies that have generated great instability causing violence and chaos. The film focuses on the situation of Western Sahara, the last African colony according to the United Nations and a region on the brink of war. The film is a personal journey in which Bardem guides the audience

through the tortuous path of world diplomacy and the terrible reality of an abandoned people, seeking to understand how we have come to this situation and how another war in Africa could be avoided.

Javier Mariscal

Primavera Árabe, 2012

Cartel Poster

70 X 50 cm.

Cortesía del artista Courtesy of the artist

En relación con la Primavera Árabe, y en el contexto del Festival ARTifariti 2012, el diseñador Javier Mariscal ha creado una imagen conmemorativa del suceso. De este modo, dos años después del inicio de las revueltas, se desarrolló una acción pictórica que reivindicó el evento durante la celebración del citado festival a cargo del artista saharauí Walad Mohamed. Este creador intervino en el dibujo de Mariscal, recortó una plantilla y estampó la imagen en espacios significativos de la *wilaya* de Bojador, en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. La imagen se componía de un dibujo del desierto y un texto que señalaba el Sáhara Occidental como el comienzo de la Primavera Árabe, punto de partida del cambio político en el mundo árabe.

In relation to the Arab Spring, and in the context of the Festival ARTifariti 2012, the designer Javier Mariscal has created a commemorative image of the event. Thus, two years after the beginning of the revolts, a pictorial action was developed during the celebration of the aforementioned festival by the Sahrawi artist Walad Mohamed. This creator intervened in the drawing of Mariscal, cut a template and stamped the image in significant spaces of the wilaya of Bojador, in the Sahrawi refugee camps of Tindouf in Algeria. The image consisted of a drawing of the desert and a text that pointed to the Western Sahara as the beginning of that spring, the starting point of political change in the Arab world.

Lluís María Güell

(con Antonio Velázquez e Isabel Terraza):

Gdeim Izik. El campamento de la resistencia saharauí, 2011

Vídeo Video

27'

Cortesía del artista Courtesy of the artist

El 10 de octubre de 2010 unos 20.000 saharauis montaron un campamento en Gdeim Izik, a las afueras de la ciudad de El Aaiún, como protesta por la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. El 8 de noviembre el ejército y la policía

marroquí desalojaron violentamente el campamento y detuvieron a numerosos saharauis. Antonio Velázquez e Isabel Terraza, dos activistas españoles testigos de la represión, narran ante cámara el desalojo y el abuso de las autoridades marroquíes. Unos disturbios que ocasionaron más de 2.000 personas detenidas, así como numerosas torturas con casos de muertos y desaparecidos. Este vídeo es un documento de una revuelta que hoy está considerada como el inicio de la Primavera Árabe.

On October 10, 2010 around 20,000 Sahrawis mounted a camp in Gdeim Izik, outside the city of El Aaiún, in protest of the human rights situation in Western Sahara. On 8 November, the Moroccan army and police violently evicted the camp and detained many Sahararis. The Spanish activists Antonio Velázquez and Isabel Terraza witnessed the repression and narrate in front of the camera the eviction and abuse of the Moroccan authorities. Unrest caused more than 2,000 people in detention, as well as numerous tortures, disappearances and deaths. This video is a document of a revolt that today is considered as the beginning of the Arab Spring.

Miguel Abellán y Libia Pérez

Censo de arena, 2009

Cartas, sobres y arena Letters, envelopes and sand

17 x 10 cm c/u each

Cortesía de los artistas Courtesy of the artists

Invitados a participar en ARTifariti 2009, los autores realizaron una acción que utiliza las redes de comunicación y distribución del correo estatal marroquí para sabotear la cotidianidad de los responsables del conflicto mediante el envío de cartas conteniendo puñados de arena. El objetivo era enviar las cartas desde la oficina de correos del Polisario en los territorios liberados a una amplia lista de destinatarios (Casa Real, políticos, periodistas, etc.). Se intuye que la correspondencia tuvo que llegar, pero nunca hubo respuesta. No obstante, el proceso colectivo de los envíos (relleno de las bolsitas de arena, aplicación de matasellos y escritura de direcciones) permitió a los artistas compartir conversaciones con los saharauis, lo cual se convirtió en el verdadero objetivo de la obra.

The authors, being invited to ARTifariti 2009, carried out an action that uses the communication and distribution networks of the Moroccan mail service to sabotage the daily life of those responsible for the conflict by sending letters containing handfuls of sand. The aim was to send the letters from the Polisario post office in the liberated territories to a wide list of addressee (royal palace, politicians, journalists...). One intuit that the correspondence had to arrive, but never was answered. However, the collective process of shipments (filling of sandbags, postmarking and address-writing) allowed the artists to share conversations with the Sahrawis, which became the real aim of the work.

Las culturas de la jaima

Jaima cultures

En un lateral de la sala se expone la instalación *Tuiza. Las culturas de la jaima* del artista Federico Guzmán. La pieza consiste en una jaima realizada a partir de melfas (vestimenta femenina tradicional) y que funciona como un espacio que acoge actividades relacionadas con la exposición hasta la clausura de esta.

The installation *Tuiza. Las Culturas de la Jaima* by Federico Guzmán is exhibited on one side of the room. The piece is comprised of a nomadic tent or “jaima” made of women’s traditional garments called “melfas”, and serves as a space for hosting exhibition-related activities until it’s over.

Federico Guzmán

Tuiza. Las culturas de la jaima, 2015

Instalación, *melfas* pintadas y mobiliario Installation, painted *melfas* and furniture

550 x 900 x 900 cm

Cortesía del artista Courtesy of the artist

El proyecto se inspira en las primeras jaimas levantadas en el desierto por las mujeres saharauis durante la huida tras la invasión marroquí. El término *tuiza*, en lengua hassania, designa el trabajo colectivo y la solidaridad entre todas las mujeres. Consiste en reunirse, organizarse y actuar en común. Esta forma de hacer atraviesa todo el proyecto, desde la construcción textil al pintado artesanal de las *melfas*. El espacio de la jaima se activa con una programación de actividades que incluye a artistas, músicos, poetas, antropólogos y activistas. Finalmente, es el público visitante quien se siente contagiado por la *tuiza* aportando sus propias capacidades y experiencias y tomando el acogedor espacio de la jaima para compartir y construir.

The project is inspired by the first *jaimas* raised in the desert by the Sahrawi women during the scape after the Moroccan invasion. The term *tuiza*, in the hassania language, designates a collective work and solidarity among all women. It consists of meeting, organizing and acting in common. This way of doing crosses the whole project, from the textile construction to the handmade painting of the *melfas*. The *jaima* space is activated with a program of activities that includes artists, musicians, poets, anthropologists and activists. Visitors can provide and share their own skills and experiences using the cozy space of the *jaima*.

Antropología en acción ONGD

(Juan Robles, Bahía Mahmud Awah, Juan Carlos Gimeno)

Legna. Habla el verso saharauí, 2014

Vídeo Video

96'

Cortesía de los artistas Courtesy of the artists

Esta obra es un relato de poesía audiovisual que recorre los elementos esenciales de la cultura saharauí, encadenando los versos recitados en hassania y castellano por diferentes poetas, gran parte de ellos pertenecientes a la denominada Generación de la Amistad. Junto a sus voces se muestran no solo imágenes de pinturas rupestres y enterramientos funerarios, testimonios de una tradición milenaria, sino también otras relativas a la historia reciente de la cultura saharauí, como el pasado colonial, la guerra de autodeterminación o el alto el fuego. La obra es un recorrido mágico desde el río Draá ,en el norte, hasta Agüenit y Leyuad en la frontera sur con Mauritania, y desde la costa de playas blancas de Bojador hasta los límites imprecisos de la Badia.

This artwork is a story of audiovisual poetry that traces the essential elements of Sahrawi culture, linking the verses recited in Hassania and Spanish by poets, many of them belonging to the so-called Generation of Friendship. Along with their voices are not only images of rock paintings and funeral burials, testimonies of a millenary tradition, but also others related to the recent history of the Sahrawi culture (colonial past, war of self-determination or ceasefire). The video is a magical journey from the river Draa in the north to Agüenit and Leyuad on the southern border with Mauritania, from the coast of white beaches of Bojador to the imprecise limits of Badia.

Colectivo TUIZA (Carmen Sabaleta, Ana Pinilla, María José Ollero)

Caja Hassania. El Hassanía en 1000 palabras, 2014

Caja de cartón e impresiones digitales Cardboard box and digital prints

12 x 17 x 22 cm

Cortesía de los artistas Courtesy of the artists

El trabajo de este colectivo reflexiona sobre las diferentes formas de acercamiento a los pueblos colonizados. En esta obra han parodiado el formato de un diccionario-caja, al estilo "Aprenda inglés en 1.000 palabras", para así subvertir sus contenidos. Para ello se ha elaborado una caja que contiene tarjetas con imágenes y palabras en hassania, la lengua saharauí. Estas fichas se han elaborado a partir de una búsqueda de noticias sobre el Sáhara realizada en internet y mezclan conceptos e imágenes como metáfora de la "confusión" que se produce cuando una cultura se aproxima a otra. Esta obra reflexiona sobre la lengua como espacio resistencia y como artefacto de aproximación al otro.

The work of this group reflects on the different forms of approach to colonized peoples. In this work they have parodied the format of a dictionary, in the style "Learn English in 1,000 words", in order to subvert their contents. For this, a box containing cards with images and words in hassania, the Sahrawi language, has been produced. These cards have been drawn from a search for news related to the Sahara on the Internet and mix concepts and images as a metaphor for the "confusion" that occurs when one culture approaches another. This work interrogates the language as a space for resistance and as a device for approaching the other.

Alonso Gil

Camilegna. Revista nómada de poesía saharauí. Número 0. 2016/17, 2016-2017

Camiseta estampada Printed T-shirt

35 x 55 cm

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Camilegna. Revista nómada de poesía Saharaui es un tabloide de dos páginas, impresas en el frente y la espalda de una camiseta, editado por Alonso Gil e impreso en la cooperativa de estampación textil Sáhara Libre Wear, en el campamento saharauí de refugiados de Bojador. La edición recopila un conjunto de versos de poetas saharauís abrazados por los dibujos de artistas visionarios amigos del pueblo saharauí. La revista, al utilizar una camiseta como soporte, permite que los versos viajen de un lado a otro de un modo nómada, como lo hace la poesía saharauí en su tradición oral.

The Sahrawi nomadic magazine for poetry called *Camilegna* is a two-page tabloid printed on the front and back of a T-shirt. Edited by Alonso Gil, and printed at the Textile Printing Cooperative Sáhara Libre Wear in the Sahrawi refugee camp in Bojador. The edition compiles a set of verses of Sahrawi poets embraced by the drawings of visionary artists friends of the Sahrawi people. The magazine, using a T-shirt as a support, allows the verses to travel from one place to another in a nomadic way, as the Sahrawi poetry does in its oral tradition.

ACTIVIDADES PARALELAS PARALLEL ACTIVITIES

12, 13 y 14 de septiembre

Federico Guzmán

Taller *Derechos, deberes y saberes: Aprendiendo del Sáhara Occidental*

Con el patrocinio de:

Sábado 16 de septiembre, a las 19:30 h

Federico Guzmán

Presentación de *Tuiza. Las culturas de la jaima*

Jueves 19 de octubre, a las 19:00 h

Isidro López-Aparicio

FREE Path Marker y pre-estreno de la película *Latidos de mina*

Sábado 4 de noviembre, a las 20:00 h

Colectivo TUIZA

Pan para los patos

Jueves 16 de noviembre, a las 19:00 h

Asociación Saharai León (ASPED, León) y Asociación Saharai del Bierzo

Ceremonia del té. El triste destino del Sáhara Occidental

Jueves 30 de noviembre, a las 19:00 h

Sáhara Libre Wear (Angustias García, Alonso Gil y Esther Regueira)

Desfile de moda *Sáhara Libre Wear*

Jueves 21 de diciembre, a las 19:00 h

Jesús Palomino

Performance *LEYENDO_Estado de sitio*

Jueves 11 de enero, a las 19:00 h

Antropología en acción ONGD (Juan Carlos Gimeno, Bahia Mahmud Awah y Juan Robles)

Poesías audiovisual: Soñando nuestro territorio

Jueves 1 de febrero, a las 19:00 h

Charo Romero Donaire y Jose Iglesias G^a-Arenal

Conferencia *Después del Futuro/بعد الامس تقبل بعد/After the Future*

**Todas las actividades tendrán lugar en el interior de la obra Tuiza. Las culturas de la jaima de Federico Guzmán, situada al comienzo de la exposición.*

Relatos del exilio

Narratives of Exile

En paralelo, y distribuidos por el resto del espacio de la sala, se exponen micro relatos transversales al diagrama o línea cronológica, compuestos por obras de arte realizadas por creadores contemporáneos que reflexionan y trabajan en torno a la cultura del exilio saharauí.

In parallel, micro-narratives made up of works of art by contemporary creators who reflect on and work with the Sahrawi culture in exile are displayed throughout the rest of the space and cross-cut the diagram or timeline.

Angustias García, Alonso Gil y Esther Regueira

En colaboración con los talleres saharauis de confección y estampación textil

In collaboration with Sahrawi workshops of dressmaking and printing

Sáhara Libre Wear, 2008-2017

Ropas, vídeo y documentación Clothes, video and documentation

Medidas variables Variable dimensions

Cortesía de los artistas Courtesy of the artists

Colección del sello *Sáhara Libre Wear*, una marca de ropa *Made in Western Sahara* creada en colaboración con la comunidad saharauí y la organización de ARTifariti, a raíz de la propuesta de estampación textil ¡A Pintarropa!, y los talleres nacidos de ella. Esta colección fue creada junto con el taller Entretelas de confección de diseños a partir de *melfas*, la prenda de vestir tradicional de las mujeres saharauis. Las propuestas utilizan la ropa como soporte para visibilizar la injusta situación de la comunidad saharauí, recurriendo al arte como estrategia de difusión, resistencia y

herramienta de lucha. La ropa se convierte de esta manera en elemento generador de pensamiento y posicionamiento social.

Collection of Sahara Libre Wear, a clothing brand Made in Western Sahara created in collaboration with the Sahrawi community and the organization of ARTifariti, following the textile printing proposal *¡A Pintarropa!* and the workshops related to it, together with the workshop *Entretelas* of making designs from the melfa, the traditional clothing of the Sahrawi women. Both proposals use clothing to support the unjust situation of the Sahrawi community, using art as a strategy for dissemination, resistance and struggle. Clothing becomes an element generating thinkings and social positioning.

Antoni Abad

*canal*SAHARAU*, 2009-2011

Vídeo Video

En bucle Looped

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Desde 2004 Abad desarrolla un proyecto denominado *megafone.net* que utiliza las tecnologías telefónicas móviles con fines sociales y comunicativos. En el Festival ARTifariti 2009 el artista puso en marcha el canal SAHARAU en www.megafone.net/SAHARA, en el que once mujeres jóvenes saharauis de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) transmitían sus experiencias, problemáticas y expectativas en internet utilizando sus teléfonos móviles a través del citado canal. Bajo las etiquetas que acompañan cada entrada (desaparecidos, mujeres, trabajo, salud, niños, educación, memoria, costumbres, etc.), este colectivo difunde su realidad diaria siendo conscientes de la fuerza que tiene compartir sus puntos de vista en internet.

Since the year 2004 Abad has developed a project called *megafone.net* that uses mobile phone technologies for social and communicative purposes. At the ARTifariti Festival 2009 the artist launched the SAHARAU channel at www.megafone.net/SAHARA in which eleven young women from the refugee camps in Tindouf (Algeria) transmit their experiences, problems and expectations on the Internet using their mobile phones and through the mentioned channel. Under the labels (missing, women, work, health, children, education, memory, habits ...) that accompany each entry, this group spread their daily reality, being aware of the strength of sharing their points of view on the Internet.

Avelino Sala

La bandera del exilio, 2011-2017

Piel de cabra Goat skin

150 x 100 cm.

Cortesía del artista Courtesy of the artist

La bandera que se presenta colgada en el MUSAC en una situación de "limbo", metáfora de un Estado que aún no existe, es la segunda versión de un blasón anterior que el artista confeccionó en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, en el contexto de ARTifariti 2012. Al igual que aquella, esta enseña reproduce el emblema de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), pero realizado a partir de piel de cabra, animal característico de la cultura nómada del Sahara. Las banderas son símbolos que se utilizan para representar identidades y comunidades culturales, de ahí que el artista haya utilizado un material como la piel de cabra, utilizado popularmente en la artesanía saharauí, para añadir un mayor significado.

The flag hanging at MUSAC in a situation of "limbo" is a metaphor of a state that does not yet exist, and it is the second version of an earlier blazon that the artist made in the Sahrawi refugee camps of Tindouf in Algeria, in the context of ARTifariti 2012. Like this one, this flag reproduces the emblem of the SADR (Sahrawi Arab Democratic Republic) but made from goatskin, an animal characteristic of the Sahara's nomadic culture. Flags are symbols used to represent identities and cultural communities, hence the artist has

used a material such as goat skin, popularly used in Sahrawi crafts, to add a greater meaning.

Valcárcel Medina

N.S.E.O., 2012

Instalación, madera, reproductor y fotografía Installation, wood, player and photograph

Dimensiones variables Variable dimensions

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Esta pieza de sonido fue realizada para el Festival ARTifariti 2012. La obra se ubicó en un cruce de caminos y los altavoces se colocaron en lo alto de un tronco de madera, similar al utilizado por los saharauis en la construcción de sus jaimas. La instalación sonora, realizada en colaboración con el colectivo Raíz Microphone, reproduce unas voces grabadas en quince idiomas que pronuncian los puntos cardinales de manera consecutiva y en forma cíclica, repitiéndose una y otra vez entre medidos silencios. “Norte, Sur, Este, Oeste” genera un cierto absurdo, dado que la palabra en sí misma solo indica un lugar. Esta inmaterialidad ni da respuesta, ni direcciona; tan solo anuncia. Es el aviso de un destino y un futuro para el pueblo saharauí unido en muchas voces y voluntades que algún día serán físicas y reales.

This sound piece was made for the Festival ARTifariti 2012. The work was located at a crossroads and the speakers were placed on top of a wooden trunk, similar to the poles the Sahrawis use in the construction of their *jaimas*. The sound installation, made in collaboration with the collective Raiz Microphone, reproduces voices recorded in fifteen languages that pronounce the cardinal points consecutively and in a cyclical way, repeating again and again between measured silences. “North, South, East, West” generates a certain absurdity since the word itself only indicates a place. This immateriality neither responds nor directs, it only announces. It is the announcement of a destiny and a future for the Sahrawi people united in many voices and wills that someday will be physical and real.

Javier Andrada

Corrales de ganado, 2016. Campamentos de Tinduf. Argelia, 2017

Impresión digital Digital print

91 x 133 cm

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Durante siglos el pueblo saharauí ha sido una comunidad nómada que se ha trasladado por el desierto en busca de pastos para alimentar a su ganado, siendo su fuente de vida. Esta movilidad contrasta con su actual situación en los campamentos de refugiados, donde la vida se ha paralizado en un presente continuo. Las *wilayas* o asentamientos de población en los campamentos han cambiado la itinerante jaima de

tela portátil por construcciones de adobe y barro. El artista, a partir de una invitación de ARTifariti 2016, realizó un mosaico fotográfico donde se muestran algunos de los corrales para guardar animales, espacios que reflejan un paralelismo simbólico entre el ganado encerrado y un pueblo saharauí cada vez más confinado.

For centuries the Sahrawi people have been a nomadic community that moved through the desert in search of pastures to feed their cattle, that is, their source of life. This mobility contrasts with its current situation in refugee camps where life has been paralyzed in a continuous present. The *wilayas*, settlements in the camps, have changed the itinerant *jaima* of portable cloth by constructions of adobe and mud. The artist, after an invitation from ARTifariti 2016, has made a photographic mosaic showing some of the barnyards to keep animals: spaces that reflect a symbolic parallelism between the enclosed cattle and the Sahrawi people increasingly confined.

Valeriano López

Arena y sangre, 2010.

Instalación, postales Installation, postcard

15 x 10 cm c/u each

Cortesía del artista Courtesy of the artist

La obra *Arena y sangre* es una instalación formada por un grupo de postales esparcidas por el suelo de la sala de exposiciones. En el título se invierte el famoso título del novelista Blasco Ibáñez para poner de relieve las alteraciones semánticas que experimenta nuestro icono nacional al confrontarse con otra realidad con la que mantiene una relación de contigüidad poética y política. Si en las plazas de toros pervive el rito ancestral de la muerte, en los campamentos saharauis tiene lugar la tragedia contemporánea de un pueblo. Invirtiendo el binomio “sangre y arena”, nuestra “fiesta nacional” se ve perturbada por la presencia insidiosa de la colonia española. Son todas ellas imágenes que aluden a la relación entre España y el Sáhara Occidental, pero desde una mirada irónica y surrealista.

Arena y sangre (Sand and blood) is an installation composed by a group of postcards scattered on the floor of the exhibition hall. The title reverses the famous title of the novelist Blasco Ibáñez (Blood and Sand) to highlight the semantic alterations that our national icon experiences when confronted with another reality with which it maintains a relation of poetic and political contiguity. If the ancestral rite of death survives in the bullrings, the contemporary tragedy of a people takes place in Sahrawi camps. By inverting the “blood and sand” binomial, the bullfight—one Spanish national icon—is disturbed by the insidious presence of the Spanish colony. All images allude to the relationship between Spain and Western Sahara but from an ironic and surrealistic look.

Federico Guzmán

Mapa de la resistencia de El Aaiún, 2013

Técnica mixta sobre papel y cartón pluma Mixed media on paper and cardboard

170 x 230 cm

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Esta obra es un trabajo colectivo realizado por artistas, activistas y cartógrafos que representa un mapa de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, antigua colonia española y actualmente ocupado por Marruecos. Sobre el plano topográfico de la ciudad se nombra, documenta y denuncia el estado de *apartheid* que se vive en dicha ciudad. Los nombres marroquíes son cambiados por los saharauis y se señalan focos de violencia y resistencia. El mapa central está rodeado de dibujos de Federico Guzmán, que ilustran tanto las escenas de represión y tortura como las de resistencia e inspiración.

This is a collective work carried out by artists, activists and cartographers representing a map of El Aaiún, capital of Western Sahara, a former Spanish colony and currently occupied by Morocco. On the topographical map of the city is named, documented and denounced the apartheid state that is lived in that city. The Moroccan names are changed by the Sahrawis and there are places marked by violence and also resistance. The central map is surrounded by drawings by Federico Guzman, which illustrate scenes of repression and torture as well as resistance and inspiration.

Javier Andrada

En la memoria, Ahmed Salem (Bruto). Wilaya de Dajla, Tinduf, 2016

Fotografía color Colour photograph

80 x 60 cm

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Retrato de Ahmed Salem Abdelhay, apodado “Bruto”, de sesenta y cinco años de edad y activista defensor de la autodeterminación del pueblo saharauí. Como preso político pasó trece años en las cárceles marroquíes de PCCIMI, Cárcel Negra, Casablanca, Agdex y Meguna, de donde consiguió sacar en manuscritos sus memorias. En la imagen, el retratado muestra un texto suyo escrito a mano que habla de las detenciones, tortura, muertos y desaparecidos saharauís en los territorios ocupados, así como de las cárceles clandestinas donde los malos tratos y la falta de higiene son cotidianos, la alimentación es escasa y los detenidos no tienen derecho a juicio ni visita familiar.

Portrait of Ahmed Salem Abdelhay, nicknamed ‘Brutus’, 65 years old and activist for the self-determination of the Sahrawi people. As political prisoner he spent 13 years in the Moroccan prisons of PCCIMI, Cárcel Negra, Casablanca, Agdex and Meguna where he managed to take out his memoirs in manuscripts. The picture shows a handwritten text about the arrests, torture, deaths and disappeared Sahrawis in the occupied territories, as well as clandestine prisons where ill-treatment is daily, food is scarce, hygiene is lacking and detainees have no right to trial or family visit.

Carmen F. Sigler

Mala Luna. Memoria de los desaparecidos saharauís, 2011

Vídeo Video

22’

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

En el contexto del proyecto *Lxs desconocidxs. Retratos de desaparecidxs saharauís*, Carmen F. Sigler trabajó con un grupo de mujeres jóvenes del campamento “27 de febrero” de Tinduf, en Argelia, y grabó los testimonios de familiares de los desaparecidos. El vídeo, además de ser una reflexión sobre las relaciones de poder que se establecen entre la cámara y las entrevistadas, objeto pasivo de la mirada predominante, nos muestra la serenidad de estas mujeres ante el terrible relato que nos narran, una dignidad que solo se resquebraja en pequeños detalles de la cara o las manos, que nos desvelan todo un profundo dolor. Muchas de estas mujeres no poseen ninguna imagen de sus familiares desaparecidos, tan solo el recuerdo. Por ello sus retratos dibujados significan, además, la prueba física de su existencia.

Within the context of the project *Lxs desconocidxs. Retratos de desaparecidxs saharauis* (The Unknown. Portraits of Missing Sahrawis), Sigler worked with a group of young women from Camp 27 of February in Tindouf, Algeria, and recorded the testimonies of relatives of the missing persons. The video, in addition to being a reflection on the power relations of the gaze that are established between the camera and the interviewees, a passive object of this prevailing view, shows us the serenity of these women before the terrible story they tell us, a dignity which only cracks in small details of the face or hands that reveals a deep pain. Many of these women have no image of their missing relatives, only the memory, so their drawn portraits also signify the physical proof of their existence.

Rubén Díaz

Siempre en la memoria, vivos o muertos (emitiendo desde Radio Lejwad), 2010

Producción ZEMOS98 para ARTifariti 2010 ZEMOS98 production for ARTifariti 2010

Instalación sonora, 3 programas de radio Sound installation, 3 radio programs

31' + 26' + 29'

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Esta instalación de sonido está formada por una serie de tres programas de radio que incluyen retratos orales de los desaparecidos saharauis. Estos fueron producidos por los participantes del taller realizado para ARTifariti 2010, inspirado en el proyecto de *Lxs desconocidos. Retratos de desaparecidxs saharauis*. Los tres programas (Jadeietu y Salek, Mohammed Salem, Amal y Paula), además, contienen noticias sobre el citado festival, entrevistas con artistas y música. Los mismos fueron emitidos en varias ocasiones desde Radio Lejwad, en la *wilaya* de Auser, y algunos fragmentos se pudieron escuchar en la Radio Nacional de la RASD, con sede en Rabuni.

This sound installation consists of a series of 3 radio programs, that include oral portraits of the missing Sahrawis, produced by the participants of the workshop for ARTifariti 2010, inspired by the unknown *Lxs desconocidos. Retratos de desaparecidxs saharauis* project. The three programs (Jadeietu and Salek, Mohammed Salem, Amal and Paula) also contain news about the festival, interviews with artists and music. They were broadcast several times from Radio Lejwad, in the Auser *wilaya* and some fragments could be heard in the National Radio of the RASD (based in Rabuni).

Alonso Gil

La tierra grita (Memorias Nómadas), 2012

37 dibujos, técnica mixta sobre papel 37 drawings, mixed media on paper

(21 x) 25 x 18,3 cm c/u each + (16 x) 30 x 21,2 cm c/u each

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Con el subtítulo de *Un diario de los territorios ocupados del Sáhara Occidental*, esta serie se compone de treinta y cinco dibujos en color realizados a partir de entrevistas y testimonios de víctimas saharauis en relación a los abusos cometidos por la policía y el ejército de Marruecos en los territorios ocupados. En abril 2012 una delegación de observadores internacionales, integrada por médicos, psicólogos y artistas, visitó la ciudad de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. Se estima que en torno a 100.000 saharauis sufren represalias y violaciones de los derechos humanos (marginación, detenciones arbitrarias, torturas, juicios sumarios, desapariciones forzadas, etc.) bajo la ocupación marroquí de su tierra.

The title of this series *La tierra grita* (The Earth Screams), which is subtitled *A Diary of the Occupied Territories of Western Sahara*, is composed of a set of drawings made in color from interviews and testimonies of Sahrawi victims in relation to the abuses committed by the police and army of Morocco in the occupied territories. In April 2012 a delegation of international observers, made up of doctors, psychologists and artists visited the city of El Aaiún, the capital of Western Sahara. It is estimated that around 100,000 Sahrawi are being subjected to human rights violations (marginalization, arbitrary detention, torture, summary trials and so on) under the Moroccan occupation of their land.

Federico Guzmán

Lxs desconocidxs. Retratos de desaparecidxs saharauis, 2010

10 dibujos, grafito sobre papel 10 drawings, graphite on paper

29 x 21 cm c/u each

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharai de Sevilla y la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) iniciaron dentro del festival ARTifarit 2009 un proyecto en proceso en donde artistas saharauis, españoles e internacionales realizaran retratos de desaparecidos a causa de la ocupación y represión marroquí. En la actualidad se estima que hay cerca de 500 desaparecidos (200 con fotografías y 300 de los que no se dispone ningún documento gráfico). La ausencia de fotografías crea una imagen dibujada mediante el retrato oral de la persona que lo recuerda, para convertirlo en un símbolo, en un rostro, un retrato que nos mira y denuncia su pasado para hacerse presente y futuro.

The Association of Friendship with the Sahrawi People of Seville and the Association of Relatives of Sahrawi Prisoners and Missing People (AFAPREDESA) started within the ARTifarit 2009 festival an ongoing project in which Sahrawi, Spanish and international artists portray missing people due to Moroccan repression and occupation. At present it is estimated that there are about 500 missing (200 with photographs and 300 of which no graphic document is available). The absence of photographs creates an image drawn by the oral portrait of the person who remembers them to make it a symbol.

Isidro López-Aparicio

FREE Paths Marker. Limpiador de minas, 2008-2017

Instalación, vela de *melfas*, ventilador, impresión digital y vídeo

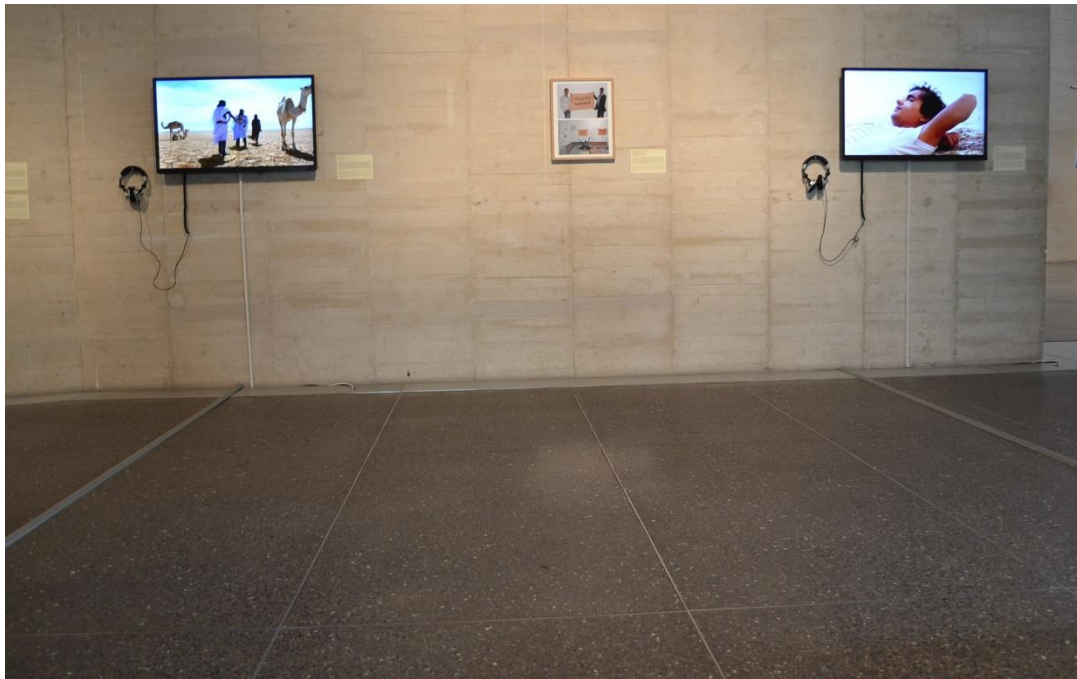
Installation, sail made of *melfas*, ventilator, digital print and video

Dimensiones variables Variable dimensions

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

La instalación de Isidro López-Aparicio es un ingenio creado por el autor para explotar minas antipersonas. Este artefacto se compone de una vela formada por *melfas*, la vestimenta tradicional de la mujer saharai, que arrastra un artefacto con siete neumáticos rellenos de pigmento blanco que a su paso estampa en el suelo la palabra "FREE". El objetivo de este artificio es trazar un camino simbólico de libertad hasta que el encuentro con una mina lo hace estallar. Junto a la máquina se exhibe el vídeo *Latidos de mina*, en donde el autor articula dramáticos testimonios personales de víctimas junto a la preparación, fabricación y demostración de su artificio explotador. A pesar de la dureza de las imágenes, el vídeo nos transmite un halo de esperanza mediante la regeneración de los miembros amputados de las víctimas en bellas ramas animadas.

The installation of Isidro López-Aparicio is a device created by the author to exploit antipersonnel mines. This artifact consists of a sail made up of *melfas*, the traditional dress of the Sahrawi woman, who drags 7 wheels of tires filled with white pigment that in its passage stamps on the floor the word "FREE". The aim of this device is to draw a symbolic path of freedom until the encounter with a mine makes it explode. Next to the machine is the vídeo *Latidos de mina*, where the author present dramatic personal testimonies of victims together with the preparation, manufacture and demonstration of their exploitative artifice. Despite the hardness of the images, the video conveys a halo of hope through the regeneration of the amputated members of the victims in beautiful animated branches.

Left Hand Rotation

Western Sahara, 2012

Vídeo Video

45'

Cortesía de los autores *Courtesy of the authors*

Este vídeo colectivo fue realizado por el colectivo Left Hand Rotation en colaboración con jóvenes saharauis de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. El grupo parte del análisis del género "w

estern” como representación de la creación de un Estado (el norteamericano). De este modo elabora un guion de escritura colectiva sobre la historia de la formación del Estado saharauí. Mediante la apropiación del lenguaje fílmico de “el oeste” y la incorporación de una narrativa que incorpora el “cine dentro del cine”, el proyecto dará lugar a dos piezas: la primera será el tráiler del vídeo (creación del Estado saharauí) y la segunda un documental que registra todo el proceso de producción de la obra.

This collective video was made by Left Hand Rotation in collaboration with youths from the Tindouf refugee camps in Algeria. The group starts with the analysis of the "western" genre as a representation of the creation of a State (the North American); in this way elaborates a script of collective writing on the history of the formation of the Sahrawi State. By appropriating the film language of the "west" and incorporating a narrative that incorporates the "cinema within the cinema", the project will lead to two pieces: the first will be the video trailer or synopsis (creation of the Sahrawi State) and the second, a documentary that records the whole process of production of the work.

Daniel García Andújar / Technologies To The People

Democraticemos la democracia, 2012

Instalación, 2 banderas y 2 fotografías Installation, 2 flags and 2 photographs

Fotografías Photographs: Isidro López-Aparicio

Dimensiones variables Variable Dimensions

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Las dos banderas que componen esta obra fueron producto de una intervención para ARTifariti 2012, en donde el autor imprimió las palabras “Democraticemos la democracia” mediante una práctica de estarcido sobre un pedazo de *melfa*, la vestimenta tradicional de la mujer saharauí. La pieza reflexiona sobre el sentido y significado actual de la democracia a partir de un entorno tan significativo como un campo de refugiados. De este modo, el trabajo cuestiona la propia palabra “democracia” a la luz de aquellos países denominados a sí mismos democráticos pero que, sin embargo, permiten una situación de injusticia respecto al pueblo saharauí.

The two flags that make up this work were the product of an artistic intervention for ARTifariti 2012, where the author printed the words “Let’s democratize the democracy” through a practice of stenciling on a piece of *melfa*, the traditional dress of the Sahrawi woman. The piece reflects on the current meaning of democracy from the point of view of a refugee camp. Also, the work questions the very word democracy in the light of those countries denominated democratic themselves but which, however, allow a situation of injustice for the Sahrawi people.

Pilar Monsell

África 815, 2014

Vídeo Video

66'

Navegando por el archivo fotográfico y las memorias escritas por su padre en torno a la experiencia del servicio militar en la colonia española del Sáhara en 1964, la cineasta encuentra el paraíso perdido al que él siempre intentará regresar. Después de un fracasado proyecto familiar, durante los años ochenta y noventa, Manuel Monsell comenzará a viajar al Magreb. De nuevo con su cámara fotográfica, perseguirá la belleza de algunos rostros que puedan trasladarle una vez más al lugar soñado. Pero todos esos viajes revelan mucho más acerca del lugar de partida que del lugar de destino. El amor romántico, la independencia y la familia componen el escenario de un refugio que, al quebrarse, nos obliga a preguntarnos no solo sobre nuestros verdaderos deseos, sino también sobre la necesidad de repensar el sentido de estas viejas palabras.

Exploring the photographic archive and the memoirs written by her father about the experience of military service in the Spanish colony of the Sahara in 1964, the filmmaker finds the paradise lost to which he will always try to return. After a failed family project, during the 1980s and 1990s, Manuel Monsell will start traveling to the Maghreb. Again with his camera, he will pursue the beauty of some faces that can once again move him to the dreamed place. But all these trips reveal much more about the place of departure than the place of destination. Romantic love, independence and family make up the scene of a refuge that, when broken, forces us to ask ourselves, not only about our true desires, but also about the need to rethink the meaning of these old words.

Rogelio López Cuenca y Elo Vega

Saharawhy, 2012

Instalación, página web y cartel Installation, webpage and poster

Dimensiones variables Variable dimensions

Cortesía de los artistas Courtesy of the artists

Saharawhy forma parte del proyecto *Otras Cartas Marruecas*, en el que Rogelio López Cuenca y Elo Vega se sumergen en el espinoso asunto del antiguo Sáhara español, tema que habían ya abordado en el vídeo *Historia de dos ciudades*. El pasado imperial, el proceso de de-colonización, la culpa y la inmersión en la modernidad, los olvidos conscientes que crean beneficios propios pero que a modo de sacrificio social dejan víctimas a las que mejor no mirar (para poder mantener el espejismo) son temas que aborda esta propuesta en formato de página web (www.saharawhy.net) complementada con diferentes elementos publicitarios, vallas y carteles, distribuidos en su momento por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Saharawhy is part of the *Otras cartas marruecas* project, in which Rogelio López Cuenca and Elo Vega immerse themselves in the thorny affair of the former Spanish Sahara, a subject that had already been tackled in the video *Historia de dos ciudades*. The imperial past, the process of de-colonization, guilt and immersion in modernity, conscious forgetfulness that creates its own benefits but which, by way of social sacrifice, leave victims who are better not to look (in order to maintain the mirage) are issues that addresses this proposal in the format of a website (www.saharawhy.net) complemented by different advertising elements, billboards and posters, distributed by the city of Las Palmas de Gran Canaria

Rogelio López Cuenca y Elo Vega

Historia de dos ciudades, 2010

Vídeo Video

43'

Producido para la exposición *Atopía* del CCCB (Barcelona, 2010), este vídeo es un ensayo sobre la extraterritorialidad del Sáhara Occidental. Un poema que, desde diversas perspectivas, trata no solo de una cultura extraña (o extrañada) sino también, y mucho, sobre la expatriación. Un mapa *alter*-geográfico esbozado desde las vidas particulares de unos individuos en cuyo día a día la excepcionalidad se ha hecho rutina, una situación concebida para ser temporal y que se convierte en permanente. El vídeo hace uso de imágenes propias y apropiadas (películas de ficción y documentales) para remarcar el hecho, recurrente, de ser narrados por otros, ideados por otros, y en donde se hacen públicas auto-representaciones hasta hace muy poco difícilmente inimaginables.

Produced for the show *Atopía* in CCCB (Barcelona, 2010), this video is an essay on the extraterritoriality of Western Sahara. It's a poem, from different perspectives, on strange (or missed) culture but also, and much, about the expatriation. An alter-geographical map outlined from the particular lives of individuals in whose daily life exceptionality has become routine, a situation conceived to be temporary and become permanent. The video makes use of proper and appropriate images (fiction films and documentaries) to highlight the fact, recurrent, of being narrated by others, devised by others, and where public representations are made public until very recently hardly difficult to imagine.

Los Torreznos (Rafael Lamata y Jaime Vallaure)

35 minutos. La Cultura. La noche electoral. El Desierto, 2012

4 impresiones digitales 4 digital prints

Dimensiones variables Variable dimensions

Cortesía de los artistas Courtesy of the artists

Estas cuatro acciones fueron realizadas en los campamentos saharauis en Tinduf por Los Torreznos en el Festival ARTifariti 2010. Sin embargo, para esta exposición, en vez de exponer la "foto-acción" de las mismas, los autores han preferido presentar gráficamente materiales vinculados a dichas piezas presenciales. Este dúo trabaja "sobre" y "con" el lenguaje cotidiano para, desde un formato artístico, plantearnos una multitud de juegos lingüísticos irónicos y conceptuales. Para Los Torreznos la *performance* consiste en concentrar el máximo de energía con el mínimo de recursos empleados. Durante su estancia en los campamentos lo que hicieron, según sus palabras, fue "aprender cómo se vive con el mínimo de recursos y cómo se concentra el máximo de energía en sostener la propia dignidad".

These four actions were carried out in the Saharawi camps in Tindouf by artistic duo Los Torreznos at the Festival ARTIFARITI 2010. However, rather than exposing its "action picture", the authors have preferred to graphically present materials related to these face-to-face pieces. The artistic duo works "on" and "with" the everyday language to, from an artistic format, to consider a multitude of ironic and conceptual linguistic games. For Los Torreznos the performance consists of concentrating the maximum of energy with the minimum of resources employed. During their stay in the camps, what they did, according to his words, was "to learn how to live with the least resources and how the maximum energy is concentrated in sustaining one's own dignity."

Esther Ferrer

Cinco partituras, 2012

Documentación Documentation

Copias de exhibición Exhibition copies

Cortesía la artista y ARTifariti

La artista Esther Ferrer fue invitada a participar en ARTifariti 2012, para lo cual envió cinco partituras adaptadas a la situación, que fueron interpretadas y realizadas por estudiantes saharuáis, argelinos y españoles en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Las acciones fueron: "Contar los granos de arena", realizada en las colinas entre Bojador camino de Smara; "Por el camino de ida y vuelta", que consistía en atravesar el desierto, siendo las variaciones innumerables; "Siluetas", basada en hacer una acción con una cuerda y en movimiento; "Especulaciones en V", consistente en hacer una *performance* con tres personas; y "Les voy a contar mi vida", en donde una serie de personas cuentan su vida para convertirse en un relato individual y esperanzador a través del cual se narra la historia del Sáhara Occidental.

The artist Esther Ferrer was invited to participate in ARTifariti 2012, for which she sent five scores adapted to the situation, which were interpreted and performed by students Saharuais, Algerians and Spaniards in the refugee camps of Tindouf in Algeria. The actions were: "Counting grains of sand", performed in the hills between Bojador and Smara road; "The way of back and forth", that consisted of crossing the desert; "Silhouettes", that is based on doing an action with a rope in movement; "Speculations in V", consisting of a performance with 3 people; and "I'm telling you my life", where a series of people tell their lives mixed with the story of Western Sahara.

Saray Pérez Castilla

27° 28' 23.148'' - 8° 5' 4.976''/27° 7' 31.032'' - 13° 9' 45.001'', 2017

Instalación sonora, barro blanco, cerámica, altavoces y reproductores

Sound installation, white clay, cerámica, speakers and players

Dimensiones variables Variable dimensions

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Esta artista e investigadora explora desde 2013 el paisaje perceptivo en territorios de invisibilidad sensorial (producto de la colonización) y sitúa su práctica en estos terrenos baldíos donde las ambiciones socio-especulativas han dado paso al olvido de la identidad. Esta instalación forma parte de un proyecto mayor, denominado *Paisajes invisibles* sobre arte y derechos humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia. La pieza consiste en un conjunto de cerámicas que recuerdan tanto a piezas tótem (tipo menhires) como a ciertas esculturas de estética minimalista. A través de ellas, el espectador, acercando sus oídos como si fueran caracolas, puede oír los relatos de mujeres y hombres sabios que habitaron el antiguo Sáhara Occidental, y que nos transmiten una historia oral no escrita y narrada desde los márgenes de Occidente.

Since 2013, this artist and researcher has been exploring the perceptive landscape in areas of sensory invisibility (product of colonization) that is why she places her practice in these vacant lands where socio-speculative ambitions have given way to the forgetfulness of identity. This installation is part of a larger project called *Paisajes invisibles* (Invisible Landscapes) on art and human rights in the refugee camps in Tindouf in Algeria. The piece consists of a set of ceramics that remember both menhir-like totems and certain minimalistic sculptures. Through them, the spectator can close their ears as if they were shells to hear the stories of wise women and men who inhabited the ancient Western Sahara and who transmit us an oral history that is not written and narrated from the margins of the West.

Javier Andrada

Muro de arena. Sáhara Occidental, 2017

78 dibujos, grafito y sanguina sobre papel 78 drawings, graphite and pencil on paper

29,7 x 21 cm c/u each

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Estos dibujos monocromos, abstractos y de apariencia orgánica forman un políptico que representa una serie de destacamentos militares distribuidos por el muro defensivo que levantó el rey Hassan II entre 1982 y 1987. Esta muralla, denominada por los saharauis “muro de la vergüenza”, fue construida en varias etapas por el ejército marroquí y consiste en seis tramos de una extensión total de 2.720 km, vigilada por más de quinientos puestos militares y rodeada de siete millones de minas

antipersonas. La línea recorre el Sáhara Occidental de Norte a Sur y, a pesar de ser el segundo muro más grande del mundo (detrás de la Gran Muralla China), la opinión pública en general lo desconoce y resulta “invisible” tanto para los poderes políticos internacionales como para los medios de comunicación “oficiales”.

These monochrome, abstract and organic-looking drawings form a polyptych that represents a series of military enclave distributed by the defensive wall that raised King Hassan II between 1982 and 1987. This wall, called by the Sahrawis "wall of shame", was built in several stages by the Moroccan army and consists of 6 stretches that form a total extension of 2,720 km monitored by more than 500 military posts and surrounded with 7,000,000 anti-personnel mines. The line runs through Western Sahara from North to South and, despite being the second largest wall in the world (behind the Great Wall of China), public opinion generally ignores it and is "invisible" to both international political powers and for the "official" media.

Francis Gomila

Muro de la vergüenza “F World” Tour, 2010

Vídeo Video

4' 10”.

Cortesía del artista Courtesy of the artist

El 25 de octubre de 2009 Francis Gomila, invitado por el Festival ARTifariti, anduvo cerca de la zona norte del “muro de la vergüenza” y, en su recorrido, el artista traza un camino con su GPS formando la palabra “*fuck off*” (“que se jodan”). Este muro, blindado y minado, separa físicamente los territorios saharauis ocupados por Marruecos, situados al oeste, de los territorios liberados ubicados al este. Este escenario es testigo continuo de las protestas de activistas de un lado ante la vigilante mirada de los militares marroquíes del otro. El dibujo trazado por el autor fue subido al buscador de internet Google Earth como protesta por la ocupación del Sahara Occidental.

Francis Gomila, invited by the ARTifariti Festival on October 25, 2009, walked near the northern area of the "Wall of Shame" and, in his tour, the artist traces a path with his GPS forming the word “*fuck off*”. This wall, armoured and mined, physically separates the occupied Sahrawi territories by Morocco located to the west of the liberated territories located to the east. This scenario is a continuous testimony of activist protests on the one hand to the vigilant gaze of the Moroccan military on the other. The drawing drawn by the author was uploaded to Google Earth in protest of the occupation of Western Sahara.

Matthew Galloway

The Ground Swallows You, 2016-2017

Instalación, vinilo, bidón, fosfato y periódico Installation, vinyl, barrel, phosphate and newspaper

Dimensiones variables Variable dimensions

Cortesía de artista Courtesy of the artist

La instalación *The Ground Swallows You* (La Tierra te traga) es una investigación gráfica sobre las implicaciones geopolíticas de nuestros sistemas económicos occidentales y de los acuerdos comerciales que establecemos con naciones que no respetan los derechos humanos. El proyecto traza el camino del buque carguero de contenedores, Josco Suzhou, que transportó un cargamento de fosfato de roca del territorio disputado del Sáhara Occidental a Dunedin, Nueva Zelanda, a finales de 2015. Desde este punto partida, el proyecto dialoga sobre la dependencia económica de Marruecos, que explota los recursos minerales (fosfatos) situados en los territorios ocupados del Sáhara.

The installation *La tierra te traga* (The earth swallows you) is a graphical research of the geopolitical implications of our Western economic systems and the trade agreements we establish with nations that do not respect human rights. The project traces the way of the container boat, Josco Suzhou, who transported a cargo of rock phosphate from the disputed territory of Western Sahara to Dunedin, New Zealand, at the end of 2015. From this starting point, the project discusses dependence economic development of Morocco, a country that exploits the mineral resources (phosphates) located in the occupied territories of the Sahara.

Democracia + Charo Romero y Jose Iglesias G^a-Arenal

Museo de la Resistencia, 2012

Instalación, vídeo, fotografías, documentación, camiseta, cartel y vinilos

Installation, video, photographs, documentation, T-shirt, poster and vinyl

Dimensiones variables Variable dimensions

Agradecimientos Acknowledgements: Mohamed Uleida, Director Museo de la Resistencia

Fotografías Photographs: David Sevilla, Zero Anodino y Tomás de Córdoba

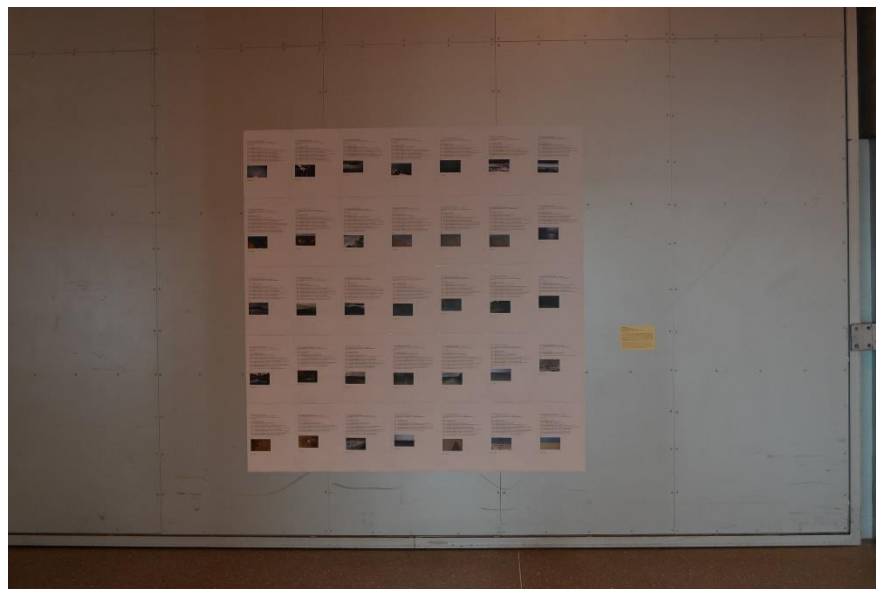
Traducción Translation: Bassam El Baroni

Cortesía de los autores Courtesy of the authors

Este proyecto se desarrolla a partir del Museo de la Resistencia (antiguo Museo de la Guerra) en Rabuni y su instalación ha tenido en cuenta su importancia simbólica como archivo histórico de la lucha del pueblo saharauí. Siendo este un proyecto en proceso, se ha diseñado un dispositivo de exposición que muestra tanto sus objetivos como parte de los materiales generados hasta hoy. En consecuencia, se ha optado por trabajar la idea de museo real / museo virtual con la inclusión de un vídeo basado en la visita guiada al Museo de la Resistencia, dos vinilos con los logotipos de la web de esta institución, imágenes de las salas del museo, una camiseta, un póster de propaganda saharauí y una reproducción de la carta original enviada por el Frente Polisario al Rey Juan Carlos I, con su traducción al castellano.

This project is developed from the Museum of Resistance (former War Museum) in Rabuni and its installation has taken into account its symbolic importance as a historical archive of the struggle of the Sahrawi people. Being a project in process, for MUSAC has been designed an exhibition device that shows both its objectives and part of the

materials generated until today. As a result, the idea of a real museum / virtual museum has been chosen with the inclusion of a video based on the guided visit to the Resistencia Museum, two vinyls with the logos of this institution's website, a poster, a Sahrawi propaganda poster and a reproduction of the original letter sent by the Polisario Front to King Juan Carlos I (and its translation into Spanish).

Azahara Cerezo

Principios de trazabilidad, 2017

Con la colaboración de Jose Iglesias G^a-Arenal

Instalación, 35 impresiones sobre papel Installation, 35 prints on paper

30 x 42 cm c/u each

Cortesía de la artista Courtesy of the artist

Esta instalación consiste en el envío de fotogramas de la película *Sans soleil* (1983) de Chris Marker a direcciones IP de la red de telecomunicaciones que conecta con Tinduf, en Argelia, en donde se sitúan los campamentos de refugiados saharauis. La sucesión de fotogramas es empleada como una técnica de montaje o edición, una forma de reordenar el citado filme y abordar el territorio a través de imágenes del paisaje. Como acción está abocada al fracaso, ya que ningún dispositivo parece estar activo o ser capaz de recibir los mensajes. La instalación de impresiones digitales muestra, a modo de documentación, los intentos de conexión y envío de imágenes, mostrando el progreso y recorrido que siguen los datos a través de diferentes servidores.

This installation consist in sending frames from Chris Marker's *Sans soleil* (1983) to IP addresses of the telecommunications network that connects with Tindouf in Algeria, where the Sahrawi refugee camps are located. The succession of frames is used as a technique of cutting or editing, a way to reorder the film and to approach the territory

through images of the landscape. The action is doomed to failure since no device seems to be active or be able to receive the messages. The installation of digital prints shows, as a documentation, attempts to connect and send images, showing the progress and travel of the flow of data through different servers.

Jesús Palomino

LEYENDO_Estado de sitio, 2016

4 libros 4 books

21 x 15 cm each

Cortesía del artista Courtesy of the artist

**Expuesto en la Biblioteca-Centro de Documentación, MUSAC.*

**Exhibited at MUSAC Library-Documentation Center.*

El artista presentó en ARTifariti 2016 el proyecto *LEYENDO_Estado de sitio*, que consistía en la edición de 1.000 libros en árabe del poema *Estado de sitio* escrito por el poeta palestino Mahmoud Darwish en el año 2002, durante la ocupación israelí de la ciudad de Ramala en Cisjordania. Los versos nos recuerdan que incluso en mitad del aislamiento, la crueldad y el dolor de la guerra, la vida continúa, y hablan de la belleza del mundo a pesar de las consecuencias de la guerra. Los libros, publicados en cuatro colores (verde, blanco, rojo y negro, los colores de la República Árabe Saharaui Democrática), fueron distribuidos gratuitamente en los campos de refugiados saharauis. El artista también realizó una instalación en la biblioteca del campamento 27 de julio y presentó una lectura-*performance* en la Escuela Saharaui de Artes, donde varios jóvenes leyeron el poema.

The artist presented at the ARTifariti 2016 the project *READING_Under Siege*, consisting of the edition of 1,000 books in Arabic with the poem *Under Siege* written by the Palestinian poet Mahmoud Darwish in 2002 during the Israeli occupation of the city of Ramallah. It reminds us that even in the middle of the isolation, cruelty and pain of war, life continues, and also speaks of the beauty of the world despite the terrible consequences that war bring. The books, published in the four colours of the Sahrawi Arab Democratic Republic), were free distributed in the refugee camps. The artist made an installation with some copies in the library of the camp July 27 and presented a reading-performance at the Sahrawi School of Arts where a group of young people read the poem.

ARTifariti / FISAHARA

Por último, dentro de la exposición se encuentra un espacio de documentación con obras de artistas saharauis, realizado en colaboración con dos festivales que tienen lugar en los campamentos de refugiados en Tinduf: FiSahara, que desde 2004 organiza un certamen anual de cine, y la organización ARTifariti, que realiza desde 2007 una muestra anual de arte contemporáneo. Ambos, a su vez, han dado lugar a la creación de la Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaid Saleh (2010) y la Escuela Saharaui de Artes (2012) en el campamento de Bojador, espacios para reflexión, la crítica y la acción estética saharauí.

Finally, the exhibition includes a documentation space with works by Sahrawi artists that has been created in collaboration with two festivals that take place in refugee camps in Tindouf: FiSahara, which has organized an annual film festival since 2004, and the ARTifariti organization, which has been holding an annual exhibition of contemporary art since 2007. These have, in turn, led to the creation of the Abidin Kaid Saleh Audio Visual School (2010) and the Sahrawi School of Arts (2012) Camp Bojador, spaces for reflection, criticism and aesthetic Sahrawi action.

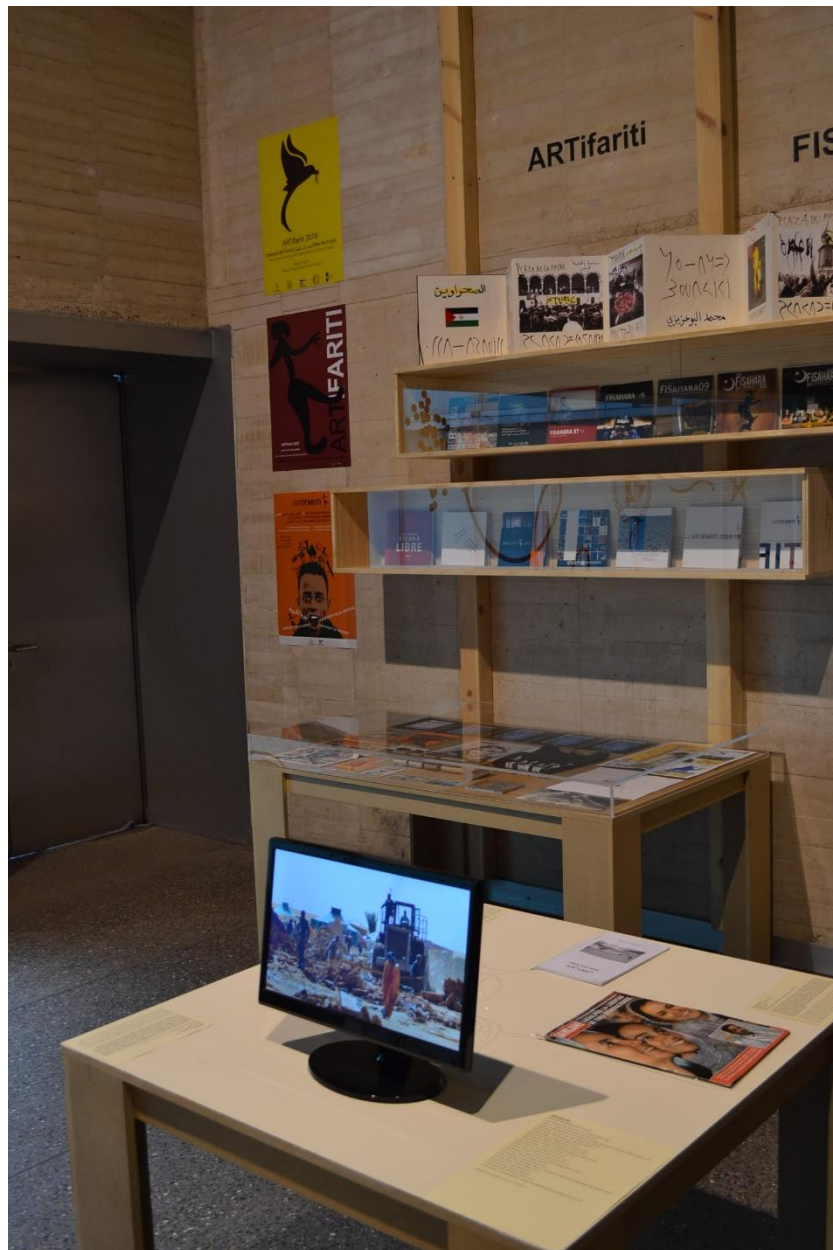

ARTifariti

Selección de vídeos Selected videos

- Bryan Gerard Duffy. *How to put on a turban*, 2016 (1' 30")
- Carmen F. Sigler. *La melfa blanca*, 2011 (5' 16")
- Agripino Terrón, Protasia Cancho y Nieves González. *Resolución 1514 de la ONU*, 2008 (1' 10")
- Souad Douibi. *Una niña, una mujer, rastros*, 2013 (5' 30")
- Mourad Krinah. *Historial speech for the deaf*, 2009 (1')
- Ana María Millán. *A pleno sol*, 2009 (8' 10")
- María Antonia Hidalgo. *Bellis perenne*, 2012 (14' 30")
- Natalia Espinel. *Errantes del Sahara* (1), 2014 (4' 30")
- Natalia Espinel (Colombia). *Errantes del Sahara* (2), 2014 (4' 30")
- Juan Alcón Alegre / ANJÚ. *Jaima*, 2007 (12' 15")
- Bettina Semmer. *The crying girl*, 2010 (13')
- Rodrigo Olvera. *Borrando el muro*, 2012 (1' 20")
- Yehécatl Velázquez. *Casa nocturna*, 2016 (8' 10")
- Ana Escalera y Juana G. Linares. *La melfa herida*, 2015 (13' 30")
- Lucia Loren. *Paisaje nómada*, 2007 (7')
- Terry Berkowitz. *Cuarenta*, 2015 (3' 40")
- Carmen Carmona – Movalatex. *Marcha nocturna por lugares conmemorativos del Sahara*, 2008
- Fernando Baena. *Sáhara*, 2008 (3' 30")
- Anna Gimein. *La foto*, 2009 (6' 30")
- Carlos de Gredos. *Mi país*, 2008 (8')
- Carlos de Gredos. *Mi capital*, 2008 (7' 30")
- Varios autores. *Lxs desconocidxs: retratos de desaparecidxs saharauis*, 2010 (2' 10")

Cortesía de ARTifariti Courtesy of ARTifariti

Lara Almarcegui

Guía a Al Khan. Un pueblo vacío en la ciudad de Sharjah, 2007

Libro de artista Artist book

24 x 15 cm

Cortesía de la artista y ARTifariti Courtesy of the artist and ARTifariti

Este libro de artista fue realizado por Lara Almarcegui a raíz de la invitación a participar en la Bienal de Sharjah en 2007. *Guía a Al Khan. Un pueblo vacío en la ciudad de Sharjah* es una publicación que recorre ruina a ruina todas las casas de un pequeño pueblo abandonado. Cada página se compone de una fotografía que ilustra una casa en ruinas junto a un texto que presenta su historia particular (¿Quién vivía allí? ¿Por

qué se deshabitó? ¿Quién la habitó después?). El libro funciona como una metáfora del futuro de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, dado que la necesidad del pueblo saharauí de volver a su tierra llevaría al abandono de las *wilayas*, que devendrían en ruinas, lo cual significaría la vuelta al hogar. El libro se presentó en el Festival ARTifariti de 2010, acompañado de una instalación de diapositivas.

This artist's book was made by Almarcegui following the invitation to participate in the Sharjah Biennial in 2007. *Guía a Al Khan. Un pueblo vacío en la ciudad de Sharjah* (Al Khan Guide. An empty village in the city of Sharjah) is a publication that runs ruin to ruin all the houses of a small abandoned village. Each page is composed of a photograph showing a house in ruins and a text describing its particular history. The book serves as a metaphor for the future of the refugee camps in Tindouf in Algeria, since the need for the Sahrawi people to return to their land would lead to the abandonment of *wilayas* that would be ruined, which would mean a return to the home. The book was presented at the Festival ARTifariti in 2010, accompanied by a slide installation.

Nuria Carrasco

¡AHLAN! No. 1, abril 2013, 2013

Revista Magazine

33 x 24 cm

Cortesía de la artista y ARTifariti Courtesy of the artist and ARTifariti

¡AHLAN! es una publicación en formato revista que se ha realizado siguiendo la estructura de la multinacional del papel cuché ¡HOLA!, pero con historias y entrevistas a hombres, mujeres y niños saharauís que viven en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. La artista, tras vivir durante dos semanas con las familias en los campamentos, y a través del conocimiento directo de su gente, ha dado voz a personas que habitualmente no la tienen y las ha colocado en primer plano a través de sus familias, amores, nacimientos, costumbres, moda, belleza, etc. Este proyecto se financió a través de una plataforma de *crowdfunding* y se produjo para la sexta edición de ARTifariti 2012 en la *wilaya* de Bojador.

¡AHLAN! is a publication done following the structure of the multinational couché magazine HELLO! but instead of celebrities, it contains stories and interviews with men, women and children living in the Tindouf refugee camps in Algeria. The artist, after living for two weeks with the families in the camps, and through the direct knowledge of the folk, has given voice to people who usually do not have it and put them in the forefront through their families, love, births, customs, fashion, beauty, etc. This project was promoted through a crowdfunding platform and was produced for the sixth edition of ARTifariti 2012 in the *wilaya* of Bojador.

La Más Bella

La Más Bella SOL, 2012

Plástico, cartulina, cartón y acetato Plastic, cardboard and acetate

15 x 10 cm

Editado por Edited by La Más Bella / Diego Ortiz y and Pepe Murciego (ARTifariti 2012)

Cortesía de artistas y ARTifariti Courtesy of the artists and ARTifariti

Esta documentación presenta un proyecto inconcluso que originalmente consistía en una edición especial de 500 tarjetas expuestas al sol en los campamentos de refugiados en Tinduf, a raíz de la invitación a participar en el festival ARTifariti 2012. Cada tarjeta estaba envuelta en un sobre transparente que contenía una plantilla en la que estaba impreso, con sólido negro, la palabra SOL como negativo de contacto, lo que permitía hacer la decoloración de la tarjeta exponiéndola directamente y durante días al sol del desierto, haciendo presente el Sáhara Occidental). A su vez, en un viaje de vuelta serían enviadas durante el vigésimo aniversario de la editorial. Sin embargo, esta tarea sencilla se tornó en un trabajo dificultoso por las inclemencias del tiempo en el desierto.

This documentation presents an unfinished project that originally consisted of a special edition of 500 cards, exposed to the sun in the refugee camps in Tindouf, following the invitation to participate in the ARTifariti 2012 festival. Each card was wrapped in a transparent envelope that it contained a template in which the word SUN was printed as solid negative, which allowed the card to be discolored by exposing it directly and for days in the desert sun (as a way to make Western Sahara present). On a return trip they would be sent during the twentieth anniversary of the publishing project La más bella. However, this simple task became a difficult job due to inclement weather in the desert.

FISAHARA

Selección de vídeos Selected videos

Asociación Canaria Gran Angular. *El señor G*, 2013 (5')

Asociación Canaria Gran Angular. *Para noches sin sueño*, 2014 (5')

Javier Reverte y Andoni Jaén. *Carta a Sasha*, 2012 (5')

Hayetna Mohamed Deidi. *El grito de Gdeym Izik*, 2010 (25')

Hayetna Mohamed Deidi. *Víctima*, 2009 (20')

Cortesía de FISAHARA Courtesy of FISAHARA

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

