

Karishma Chugani / Juan Carlos Bracho

Un Viejo y Nuevo San Juan

Galería Municipal Manolo Alés / C. P. Carlos V

Un Viejo Y Nuevo San Juan 1

En 2002 Una Idea de Paisaje, un proyecto desarrollado durante tres meses en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de La Línea, acabó con una fiesta alrededor de una gran bola de fuego. En la primavera de este año ha sido de nuevo el fuego, las gentes de La Línea y sus alrededores -y el trabajo de Karishma Chugani pleno de rituales de vida, muerte y renacimiento, seres fantásticos y mitológicos, dioses y monstruos de diferentes culturas- los protagonistas de Un Viejo y Nuevo San Juan.

Durante milenios, las ceremonias asociadas al fuego purificador se han adaptado y modificado a lo largo del tiempo en diferentes culturas alrededor del mundo; la noche de San Juan es una de ellas. Previa a la festividad cristiana del nacimiento de San Juan Bautista el día 24 de junio, es una tradición que se pierde en los orígenes de las culturas mediterráneas, celebra el paso de la primavera al verano, y tiene a las llamas y el agua como elementos sanadores.

La festividad de San Juan ha sido durante toda la historia de La Línea una noche para celebrar en comunidad por toda la ciudad. En las playas de Levante la fiesta era especialmente intensa, y las familias y los amigos se reunían para cantar, bailar, beber y comer todo el día, esperando la noche para prender el fuego. A lo largo de la costa, desde la frontera con Gibraltar hasta la Iglesia del Carmen, se sucedían las hogueras construidas con materiales reciclados. Lamentablemente, durante los años previos a la pandemia ocurrieron incidentes y manifestaciones de violencia que motivaron, tras el parón de la covid, la decisión del Ayuntamiento de licitar las hogueras autoconstruidas por los vecinos de las barriadas del Castillo, San Bernardo y la Atunara.

Un Viejo y Nuevo San Juan es un proyecto de largo recorrido que pretende recuperar paso a paso para la ciudadanía una fiesta popular tan identitaria como es la Noche de San Juan, además de la Verbena de San Bernardo. Nuestro objetivo es generar relaciones solidarias y participativas; crear vínculos comunitarios de cooperación colectiva y gestionar nuestros recursos materiales y emocionales de una manera eficiente para construir nuevos contextos relacionales. Entre todos visitaremos el pasado para construir el futuro, planteado lo lúdico y lo festivo como un momento de aprendizaje, pues el arte también es un juego.

LOS PROYECTOS EXPOSITIVOS Y DIDÁCTICOS

Karisha Chugani, la artista marroquí de origen indio invitada para inaugurar este nuevo ciclo de proyectos, mostró su trabajo en los dos espacios expositivos de la Galería Municipal Manolo Alés, de nuevo el epicentro de todas nuestras actividades.

En su práctica artística y vital Karishma actualiza, revitaliza y fusiona los rituales ancestrales que forman parte de todas las culturas que conviven en el área del Estrecho de Gibraltar: la cristiana, la judía, la musulmana y la hindú, y por supuesto de todas las tradiciones paganas de las que se nutren todas estas religiones.

En la tercera planta de la Casa de la Cultura, edificio donde se encuentra la Galería Municipal, presentó su instalación Cortège. Un cortejo es un acto de cortejar: seducir para conseguir el amor. Es el conjunto de personas que se unen y nos escoltan en una ceremonia. Pero, ¿Quién o quiénes nos acompañan en la vida o en la muerte? El cortejo que finalmente va junto a Karishma es un baile macabro de figuras recortadas en papel nepalí realizadas con una factura exquisita y preciosista. Se trata de un conjunto de seres de todo tipo: fantasmas, animales, humanos, híbridos, muertos, vivos, criaturas reales o imaginarias.

Las cuarenta imágenes creadas para Cortège se agrupan en cuatro series. Cada una de ellas corresponde a una de las estaciones del año; un ciclo vital sin fin de muerte, vida y renacimiento. Así, el invierno explora él antes de la vida, la siembra y la gestación; la primavera es el nacimiento, los pequeños brotes que crecen lentamente, la niñez y la juventud; el verano la madurez, la vida plena, pero también la enfermedad y la vejez, y finalmente el otoño es la muerte, la despedida, y lo que viene después.

CORTEGE

Karishma Chugani Nankani

En esta nueva versión de Cortège las imágenes se entremezclan utilizando para su instalación materiales recogidos en las playas de La Línea. Suspendidas atadas a cañas en la oscuridad, e iluminadas y activadas por las personas que se adentran en el cortejo creado por Karishma, transicionan entre la luz y la oscuridad, la fertilidad da paso al descanso, lo masculino y lo femenino no existen, como tampoco la diferencia entre hombre y animal. Este baile ritual al que nos invita la artista -y en el que cada uno de nosotros es un ser vivo mas- este cortejo amenizado por la música creada ex profeso por David Mendoza e Iris Pérez de Teatro Bobó, nos enreda en una historia de historias, un lugar donde empezar todo de nuevo y donde todo es posible.

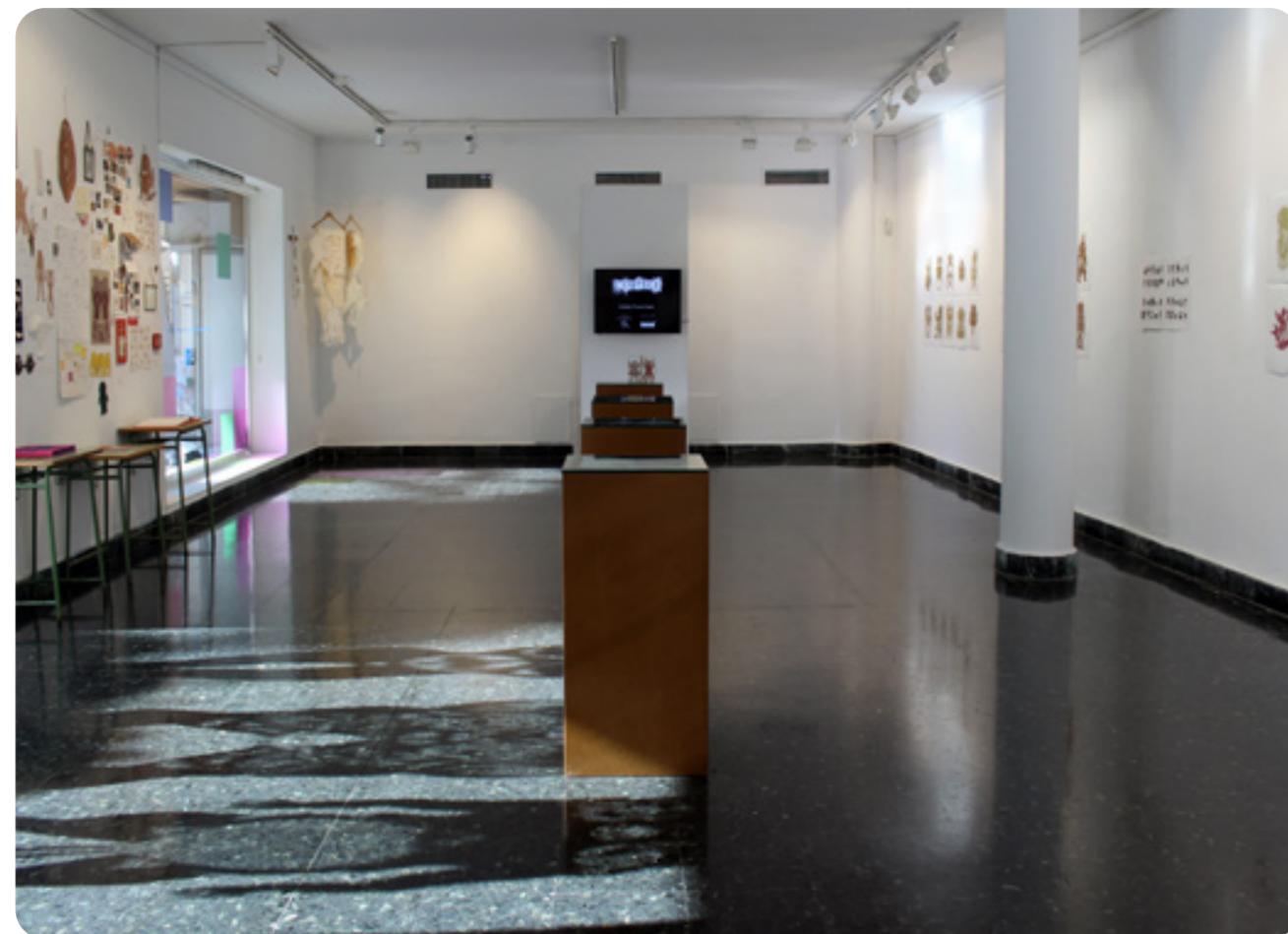
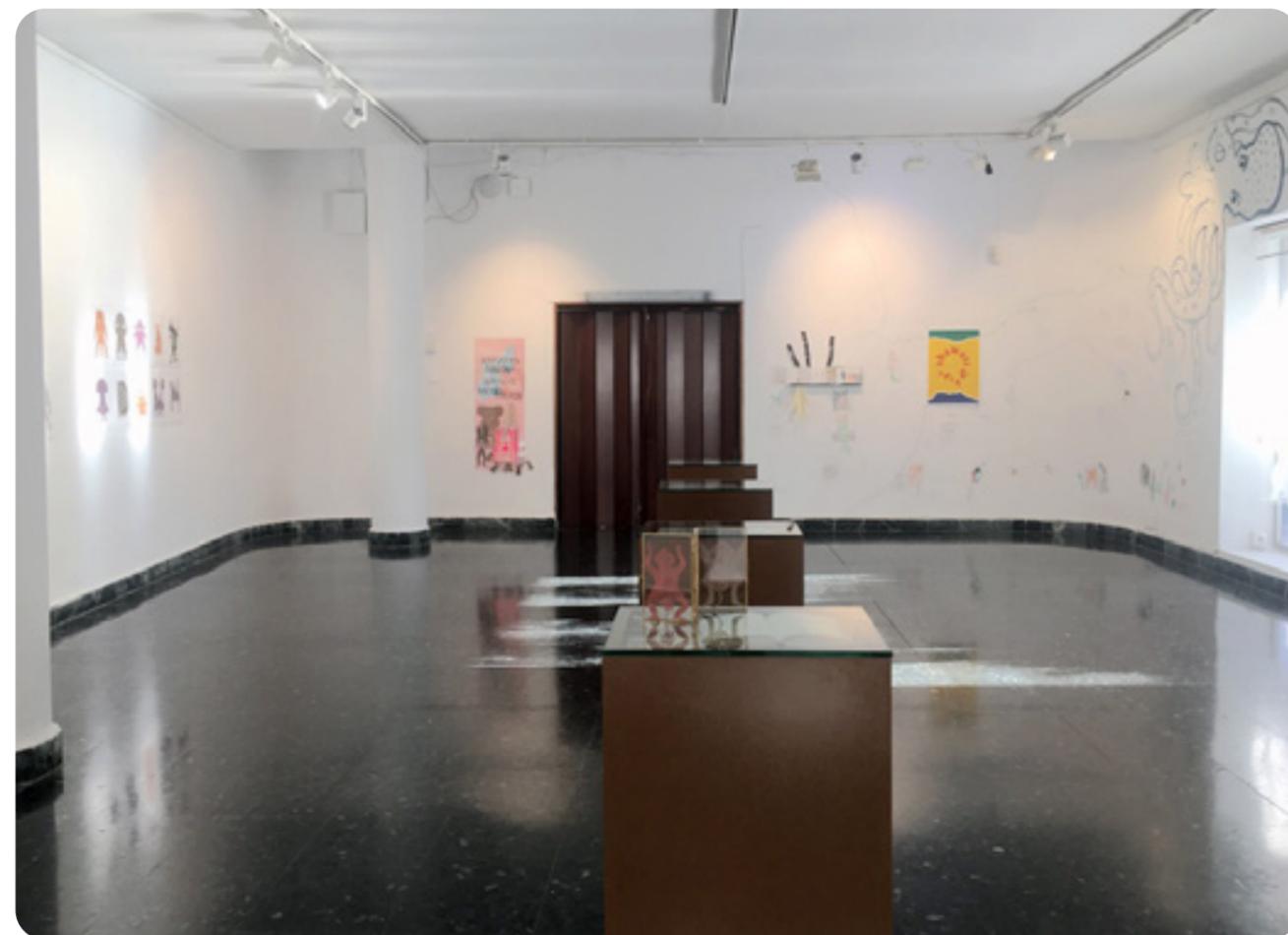
Como antesala a la instalación, y antes de cruzar los cortinajes de terciopelo rojo que daban paso a la penumbra, creamos un espacio de transición para la relajación y la introspección. Un lugar acogedor, iluminado con luz tenue y envuelto en olor a palo santo, donde los grupos de visitantes eran invitados a sentarse en círculo y a reflexionar sobre sus miedos; visualizarlos, compartirlos y ofrecérselos a Ganesha como ofrenda. Ganesha es un Dios reverenciado alrededor del mundo como removedor de obstáculos, patrono de las artes, de las ciencias y señor de la abundancia. Link video Cortège. <https://karishmachugani.com/work/cortege-exhibition/>

PRIMAVERA
ANGELES
VERANO
DEMO
OTONNO
DIOSSAS
DINVERNO
MONSTRUOS

En la Galería Municipal Manolo Alés presentamos Ángeles y Demonias, Diosas y Monstruos, un montaje expositivo donde Karishma desplegó en las paredes y en cuatro peanas exentas todo su proceso creativo; un mapa mental compuesto por bocetos, libros de artistas, recuerdos. En las paredes de la Galería también se mostraba la edición serigrafiada en papel japonés hecho a mano y colores metalizados de las cuatro series que componen Cortège; cuyo video en bucle en pantalla LED servía de banda sonora de la exposición.

Para dinamizar y activar la exposición, y en colaboración con Karishma Chugani, Juan Carlos Bracho diseñó una serie de visitas guiadas y talleres. Durante 6 semanas los alumnos de los colegios de primaria y secundaria de La Línea, y diferentes asociaciones, colectivos y agrupaciones del Campo de Gibraltar, exploraron sus propias fantasías para crear nuevos Ángeles o Demonias, Diosas o Monstruos; un nuevo imaginario propio y compartido que se uniría finalmente a los seres que ya habitaban en ese espacio. La Galería se convirtió de nuevo en un taller laboratorio de pensamiento y acción donde nos encontramos para crear, conversar y disfrutar todos juntos. En las diferentes actividades se recortaron y colorearon ballenas, medusas, rayas y peces voladores; se decoraron conchas de múltiples colores; las paredes se llenaron de seres mitológicos y monstruos marinos cruzando el estrecho, y un zócalo con cientos de miedos y remedios se dibujó recorriendo el todo el perímetro de la Galería.

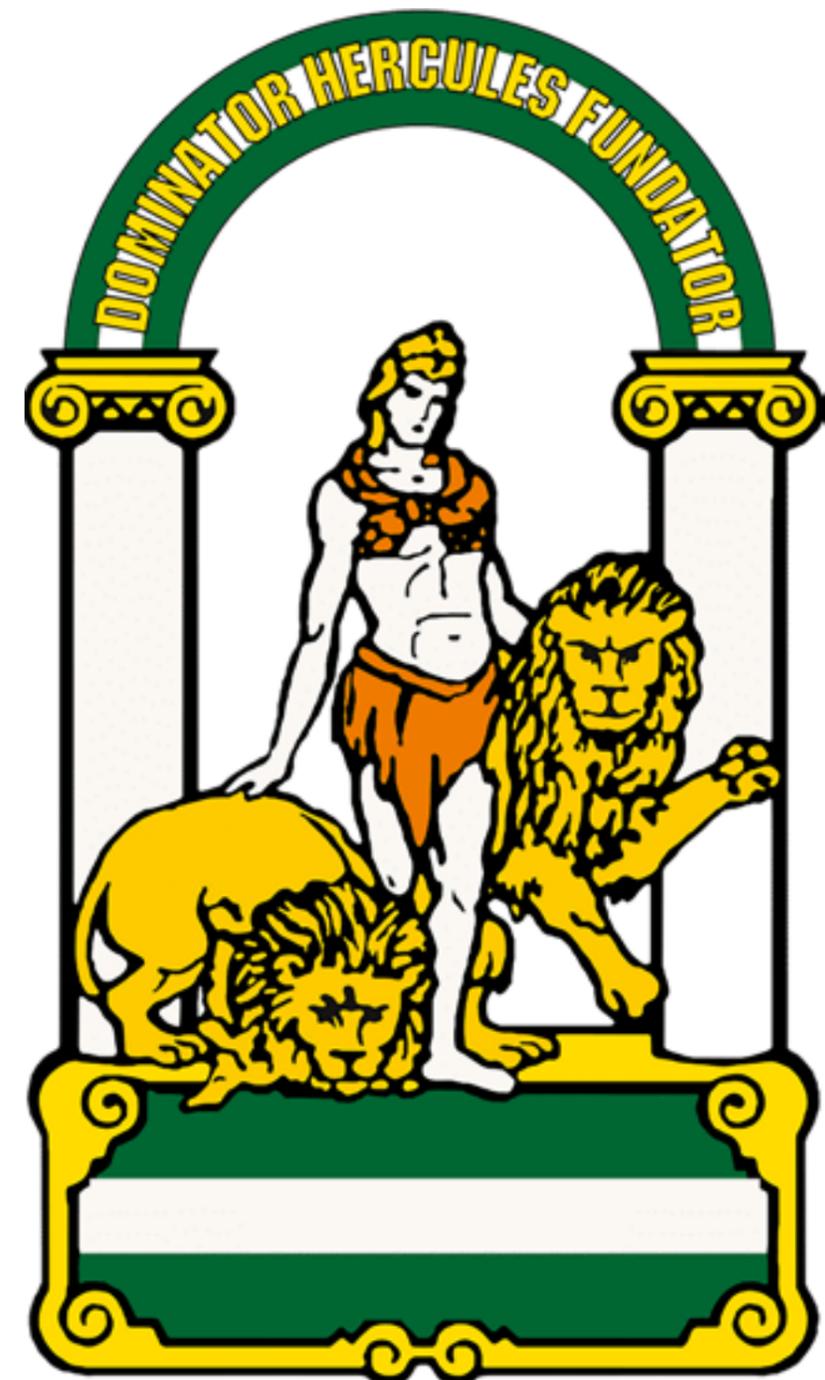

Paralelamente, al desarrollo de las actividades en la Galería Municipal y la Casa de la Cultura llevamos a cabo con los alumnos de sexto de primaria de Colegio Público Carlos V nuestra propia versión del escudo de la bandera de Andalucía con material reciclado (poda, papel, ropa y madera) el mismo utilizado para construir las hogueras del San Juan. En dicho escudo se muestra la figura de un joven Hércules sujetando y domando a dos leones entre las dos columnas de Hércules, el Monte Musa en África y el Peñón de Gibraltar en Europa.

La tradición sitúa estas columnas en el Estrecho, justo el escenario y el paisaje que se puede ver desde los ventanales del Colegio. Los elementos que componen ese escudo, y los materiales que se utilizaron para realizarlo, fueron el punto de partida para reflexionar desde diferentes perspectivas y sensibilidades sobre geografía e historia del Campo de Gibraltar, sobre migración y género, sobre nuestra relación con el mundo animal y vegetal, y también sobre reciclaje y reutilización de los desechos que todos damos por inservibles.

Como acto final y cierre del proyecto se presentaron todos los trabajos de escolares, colectivos y asociaciones el viernes 21 de junio en la Galería Municipal Manolo Alés. Comimos, bebimos y nos encontramos y nos reencuentramos para celebrar nuestra particular noche de San Juan alrededor de nuestra versión de las Columnas de Hércules, y de nuestro particular Hércules, que finalmente fue indultado del fuego.

En la Galería se mostraron en diálogo con las obras y el imaginario de Karishma Chigani los dibujos, recordables e intervenciones murales realizados por el variado grupo de personas que participaron en nuestras actividades. Las diferentes habilidades y sensibilidades de niños, adolescentes y adultos se diluyeron en un solo cuerpo de trabajo; una suerte de celebración colectiva plagada de ángeles, demonias, diosas y monstruos.

En el exterior, bajo palio de seres marinos, nuestro rebautizado Hércules Estrella recreaba cómicamente uno de sus doce trabajos, concretamente la victoria sobre la Hidra de Lerma, sentado majestuosamente sobre una montaña de sillas de colegio. Su colorida figura estaba acompañada por sus leones lolailos no binarios y flanqueada por dos columnas. Realizadas con material reciclado, como todo el conjunto, habían sido decoradas con palabras manuscritas en castellano y árabe inspiradas en los valores de esperanza, concordia y hermandad presentes en los colores y el imaginario de la bandera de Andalucía. Para su traducción contamos con la colaboración de las madres y padres de los Alumnos de Carlos V.

Con la idea de conectar todos los espacios expositivos, la escalera externa que daba acceso desde el exterior a la tercera planta de la Casa de la Cultura -donde aún seguía activa la instalación Cortège- se convirtió en un pasaje del terror con iluminación rojo sangre, más monstruos, miedos y animales fantásticos.

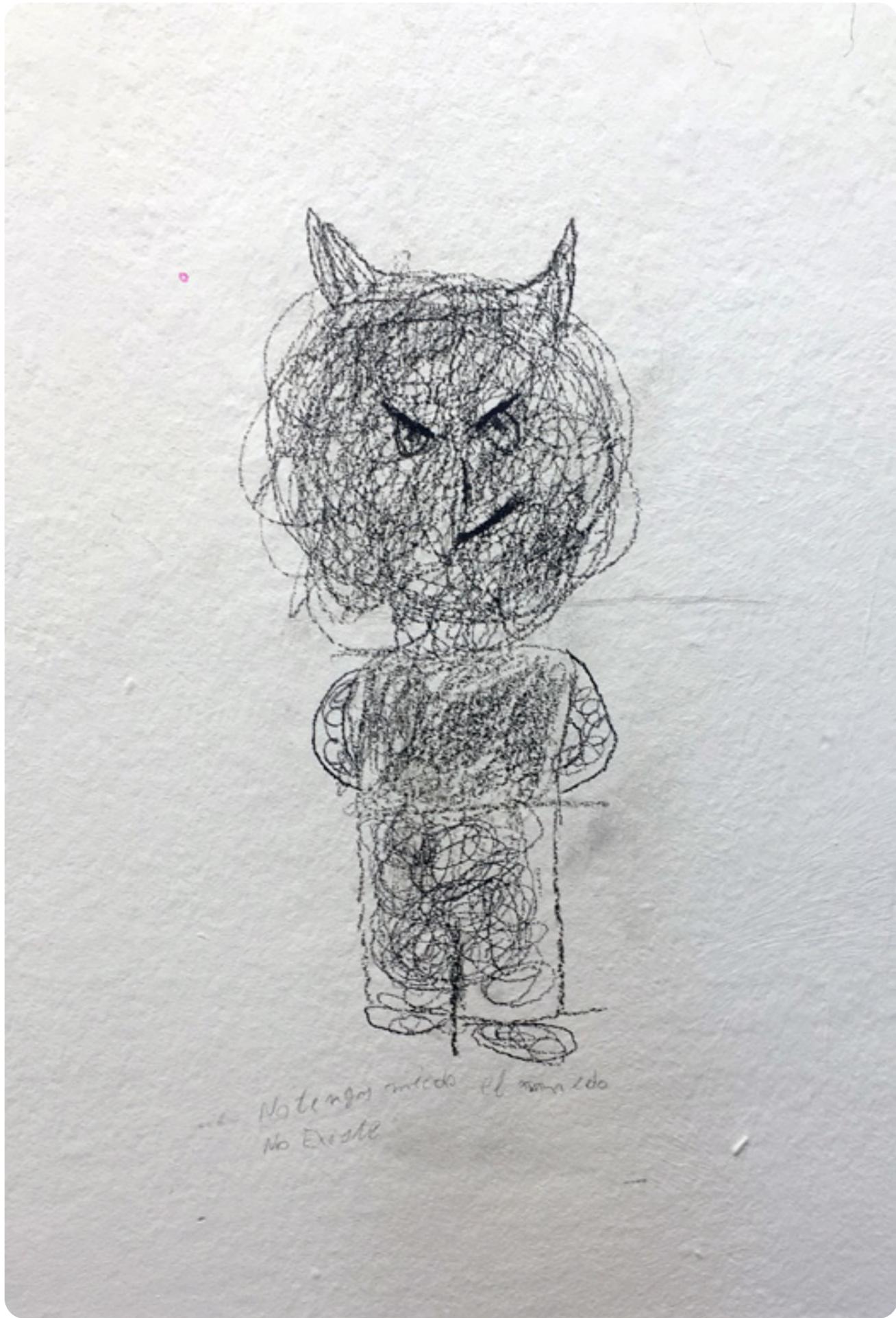

A través de los trabajos realizados en los talleres, tanto en la Galería como en el Colegio, se revisitaron la historia, las tradiciones y los conflictos personales y compartidos por las personas y las culturas bañadas por las aguas del Estrecho. Diferentes comunidades unidas y separadas desde el origen de los tiempos.

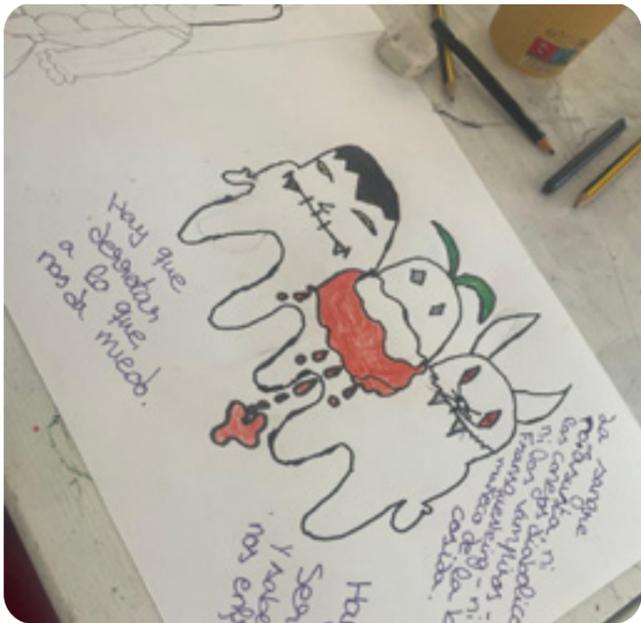
A continuación mostramos una selección de imágenes de las actividades realizadas durante los dos meses de desarrollo del proyecto, así como del montaje final en la Galería Municipal y en los exteriores de la Casa de la Cultura.

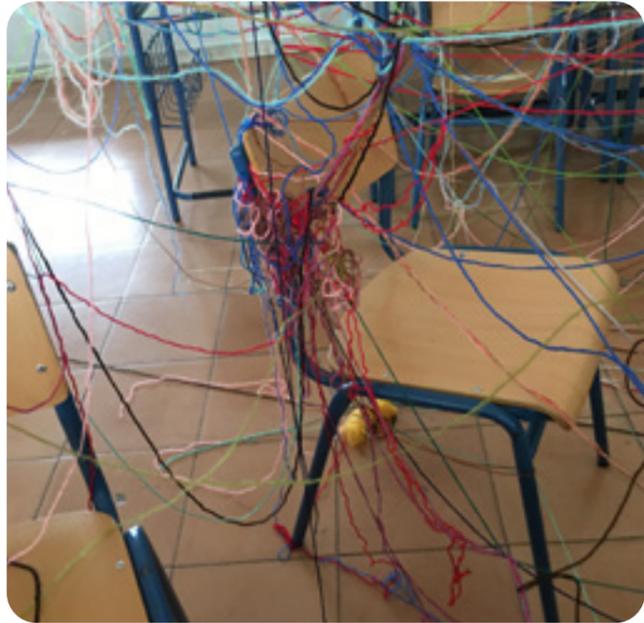

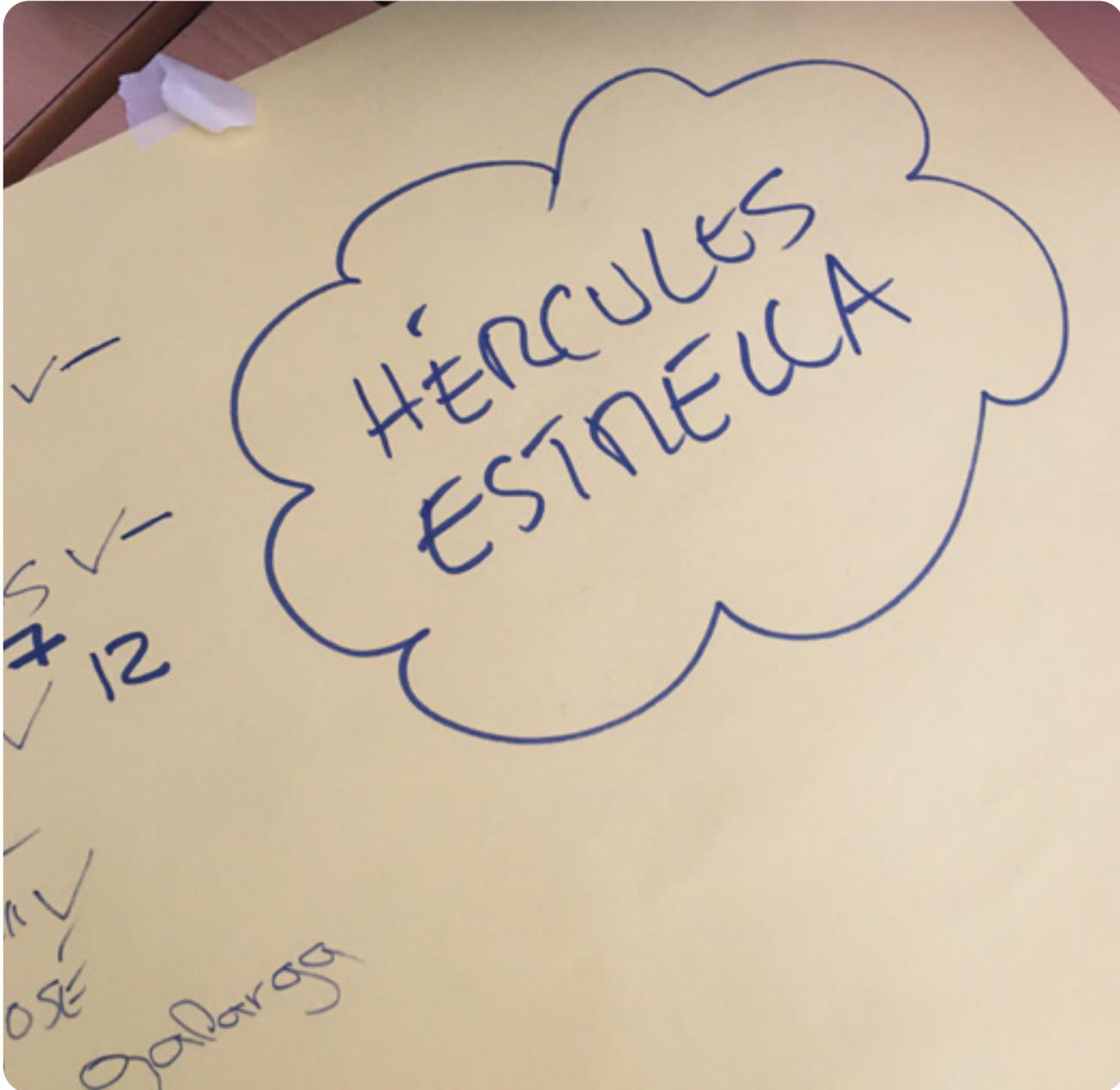
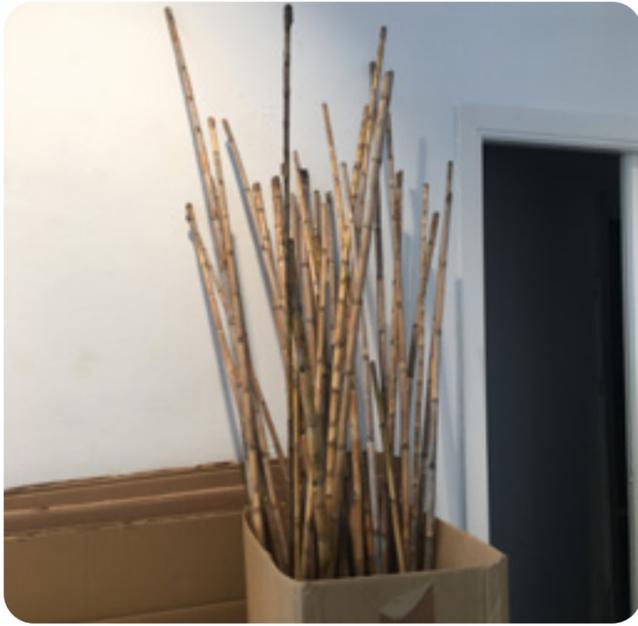

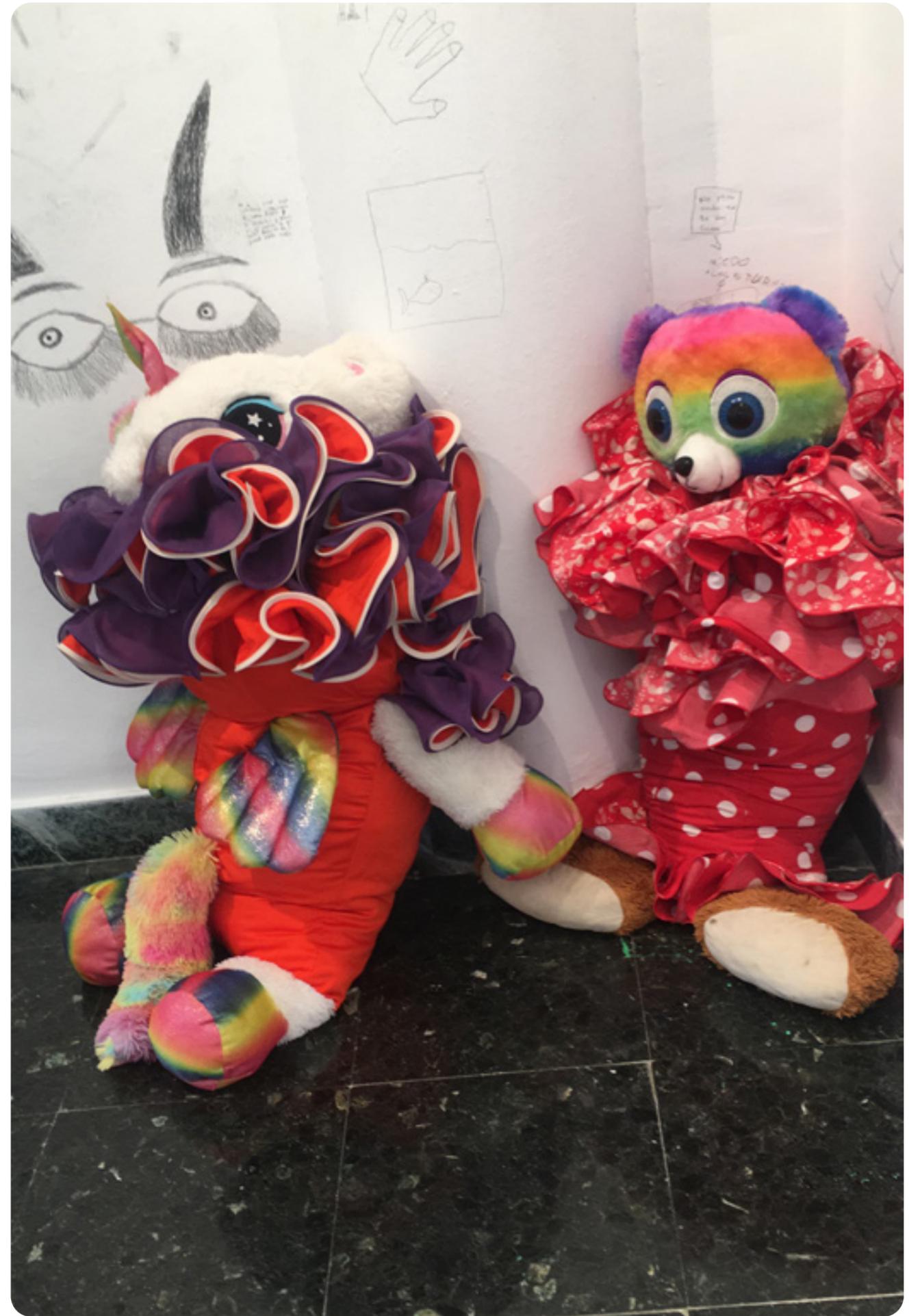

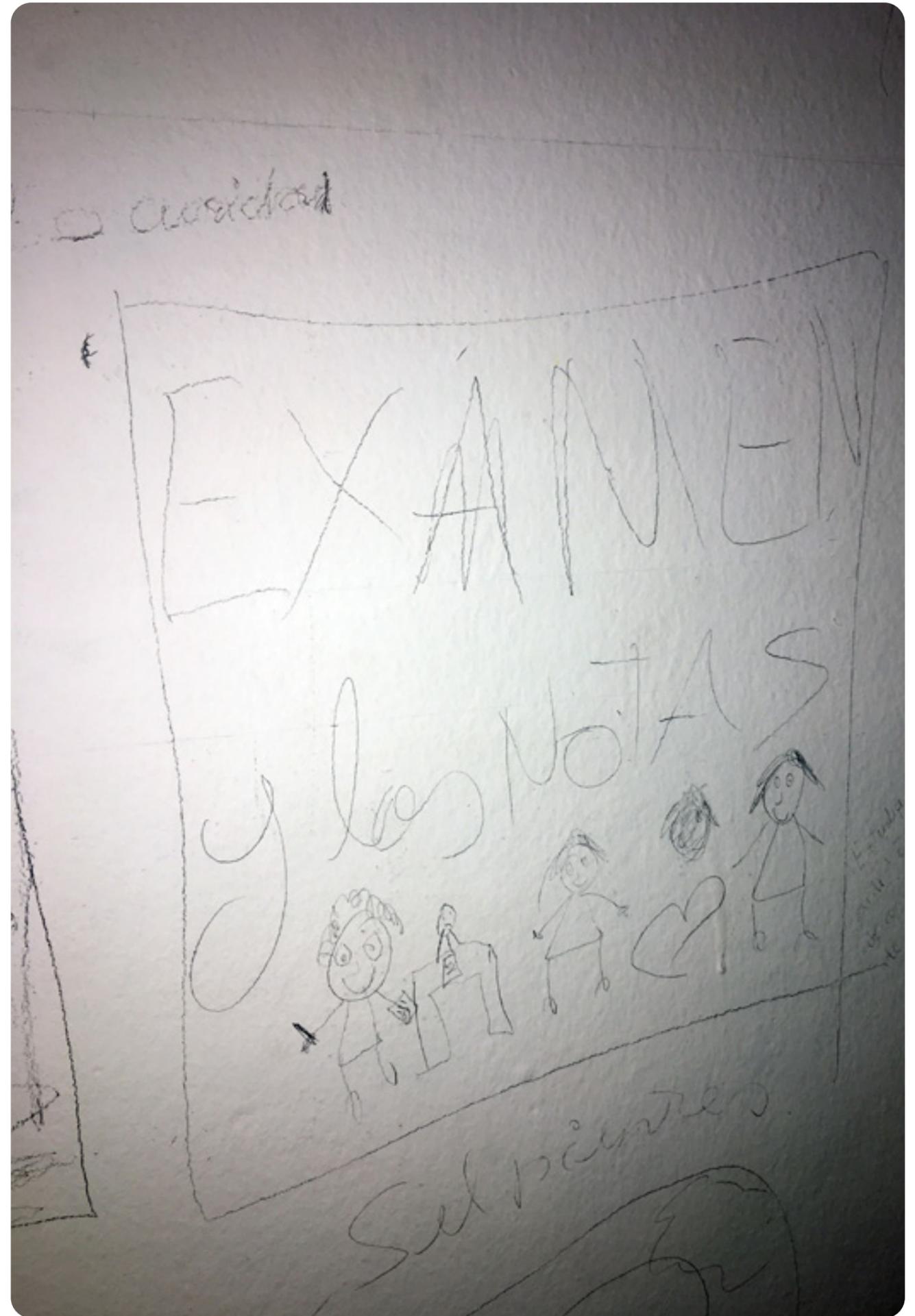
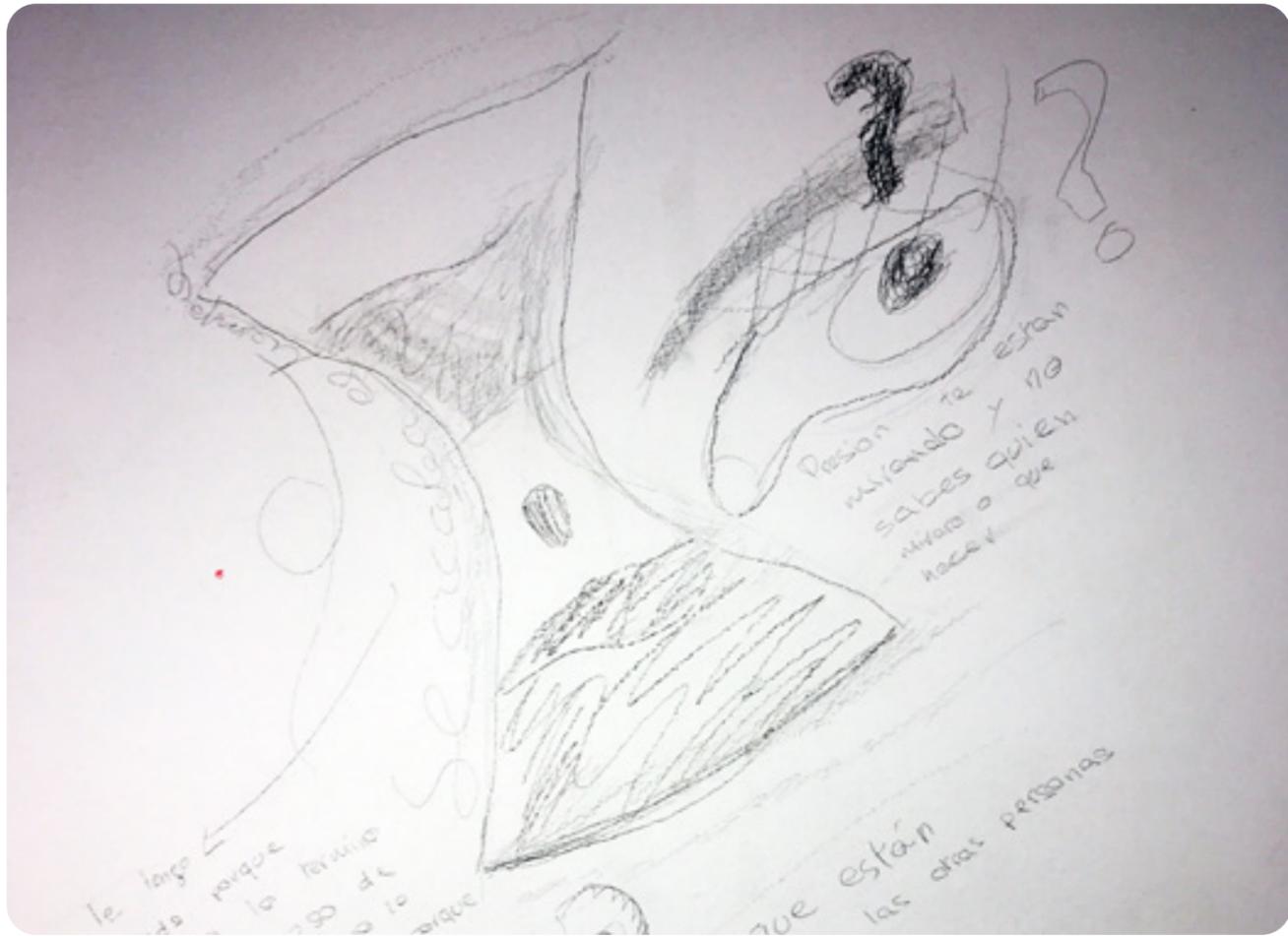

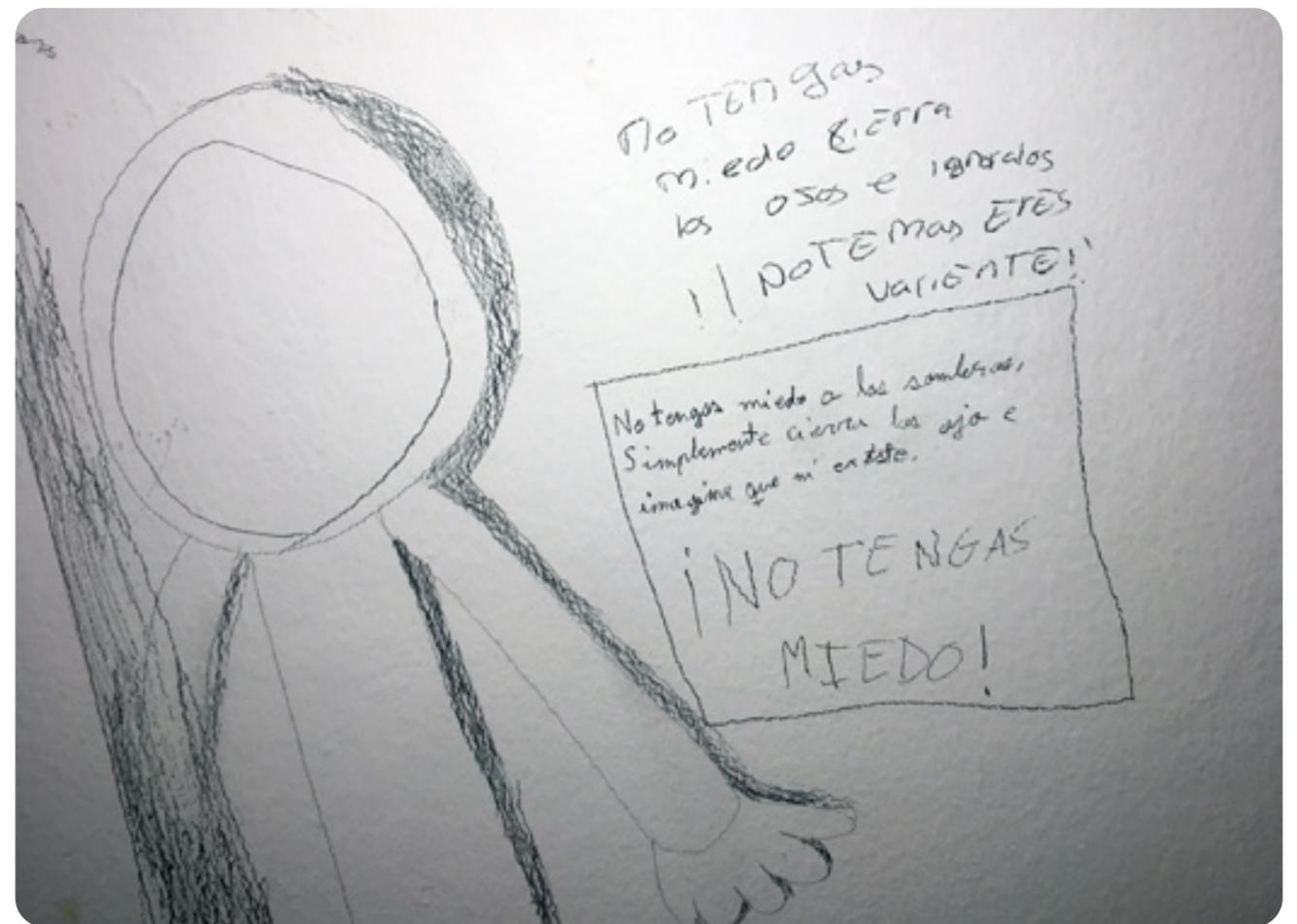
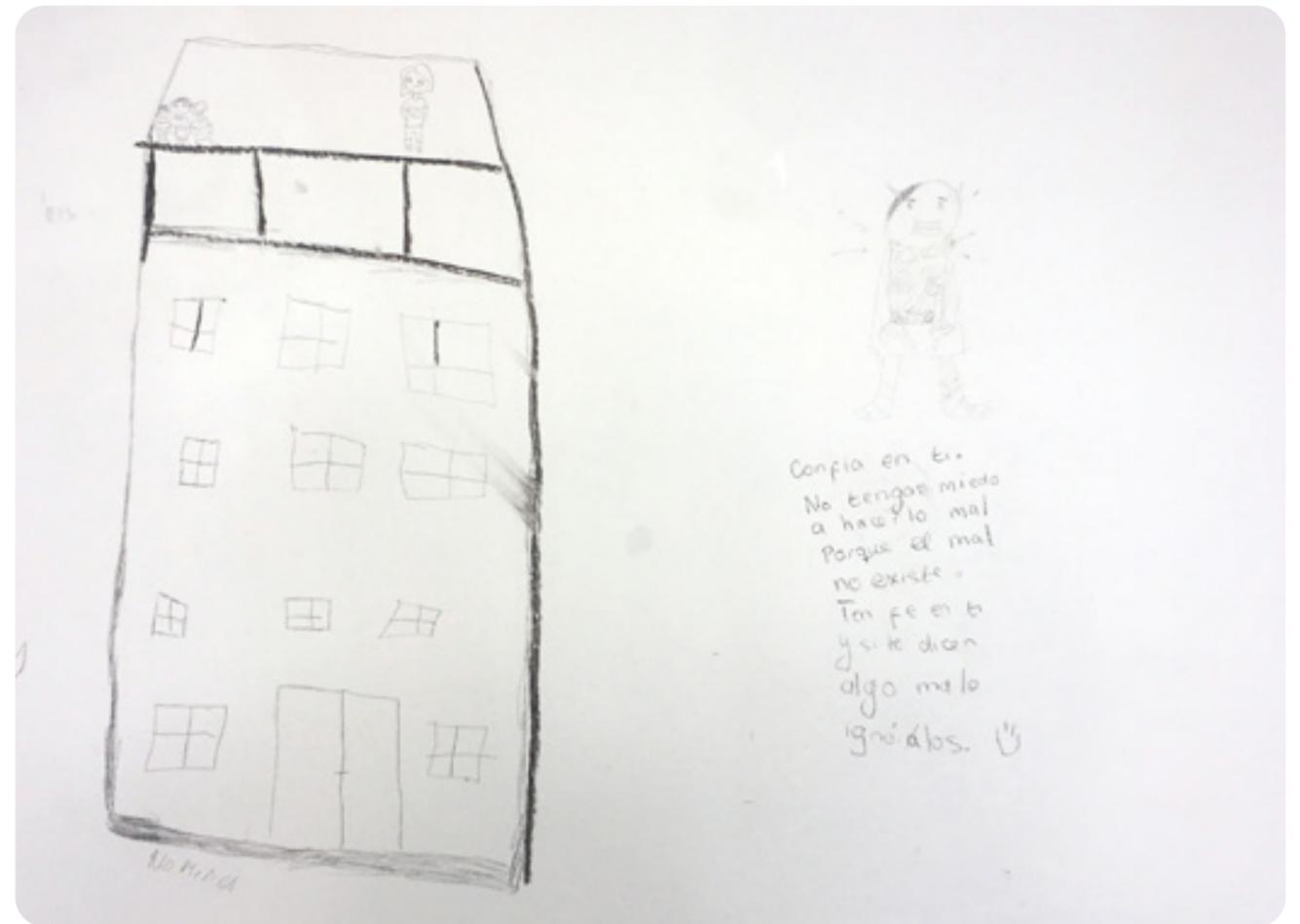
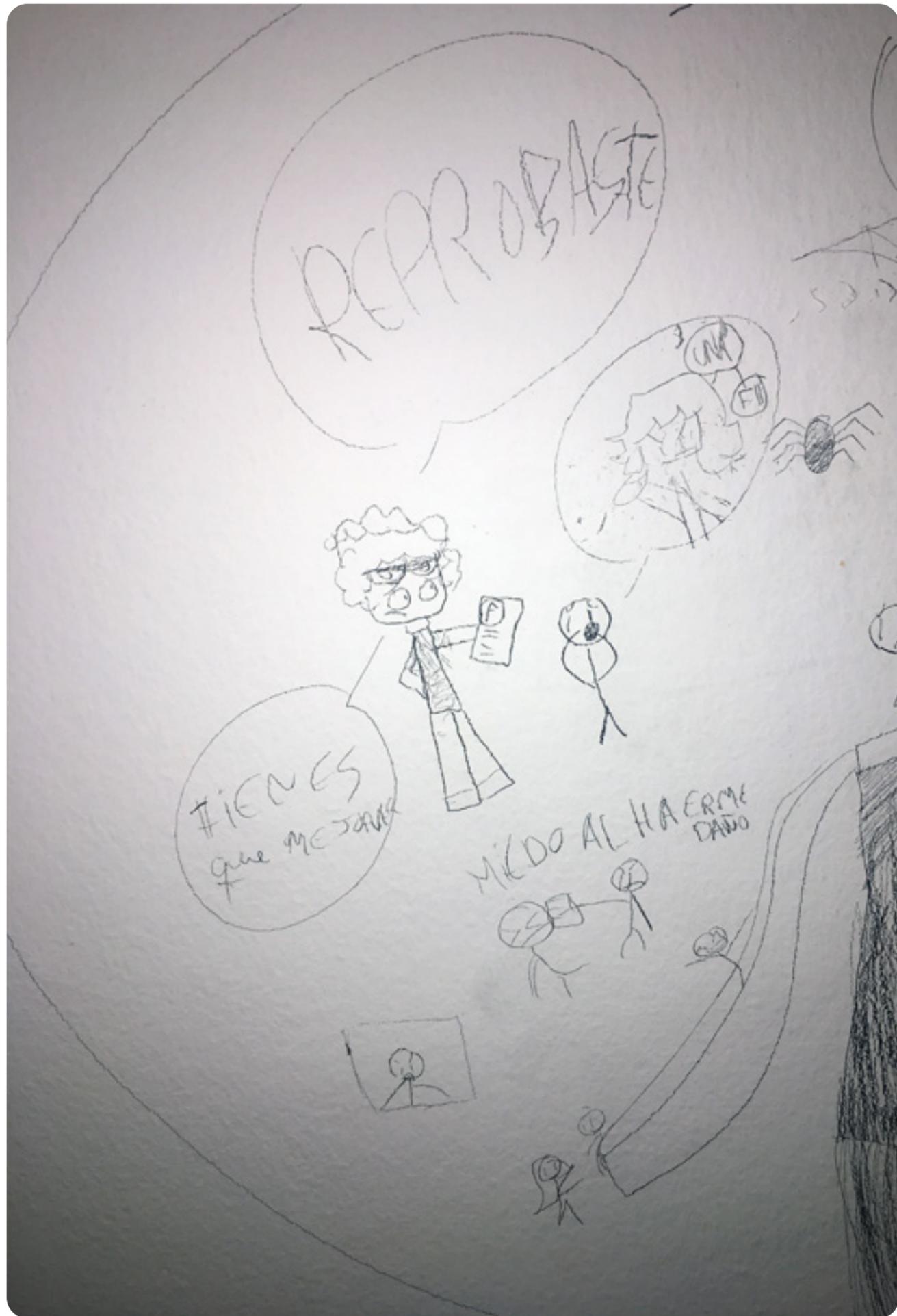

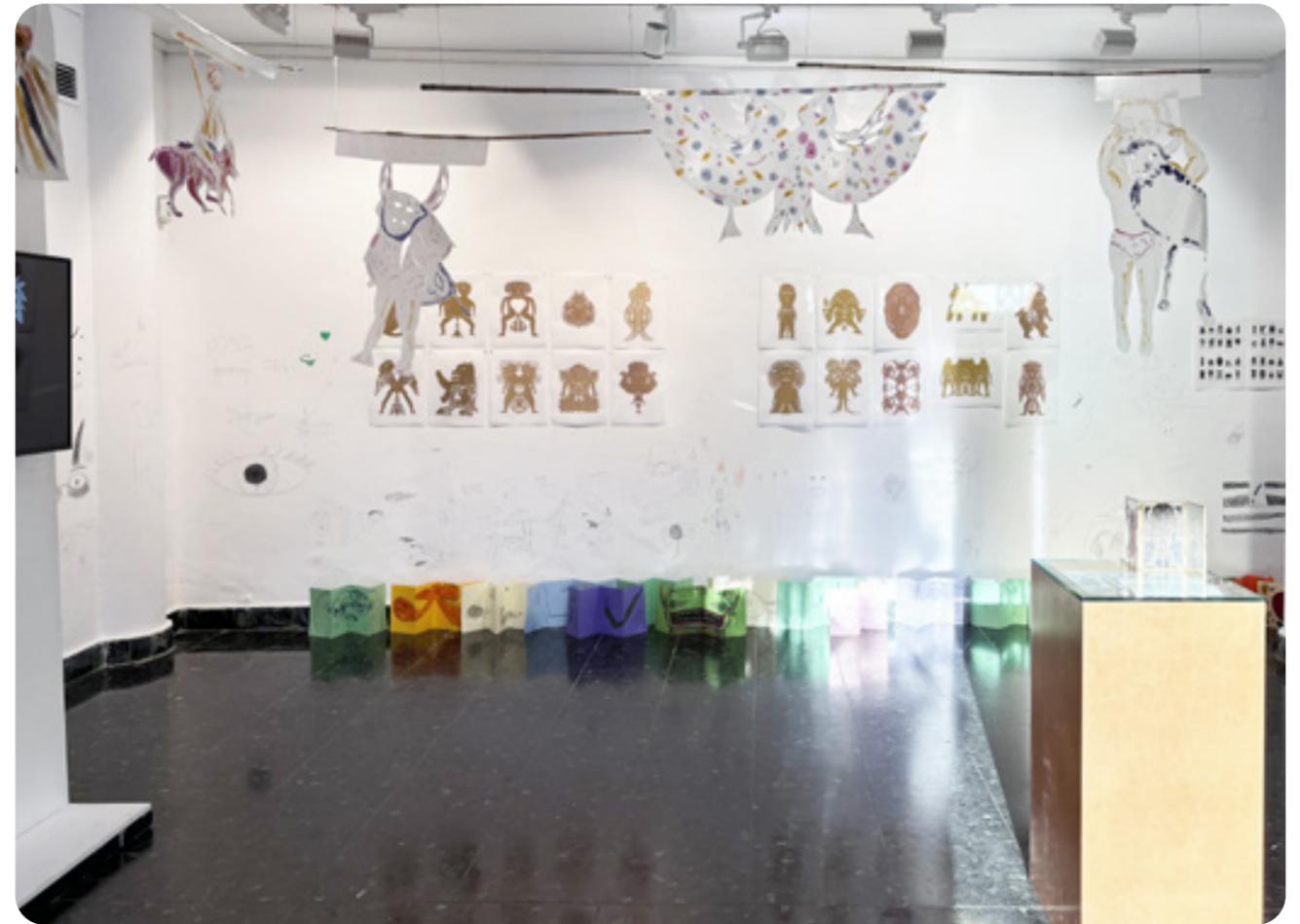

Tengo miedo a esponjas
graves: como ligam
cruzado ...

Me gasta una
pierna !!! que dolor!!!
Aaaaaa

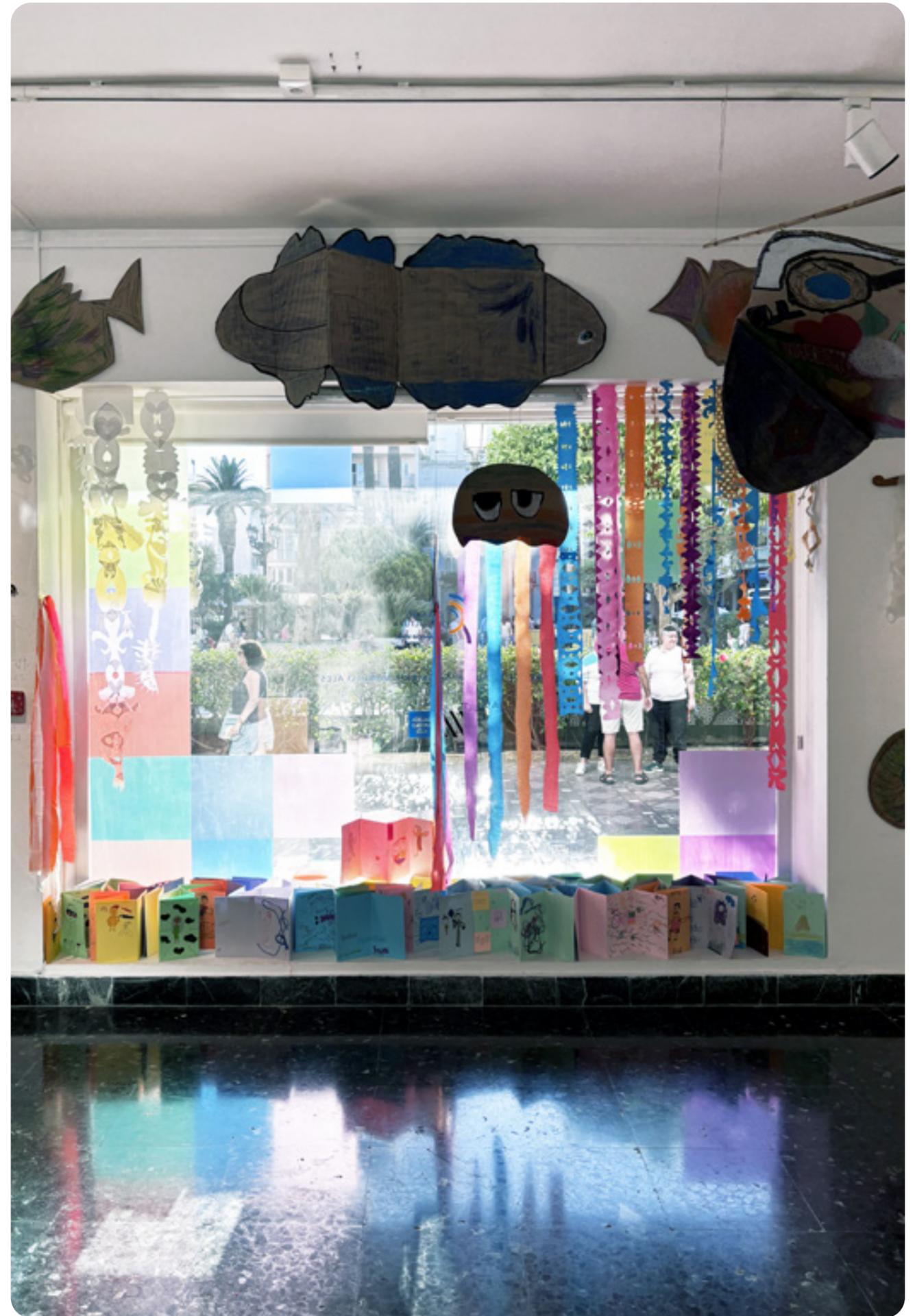
Antidoto
Jugar con cabeza y
no entrar a la
Coca

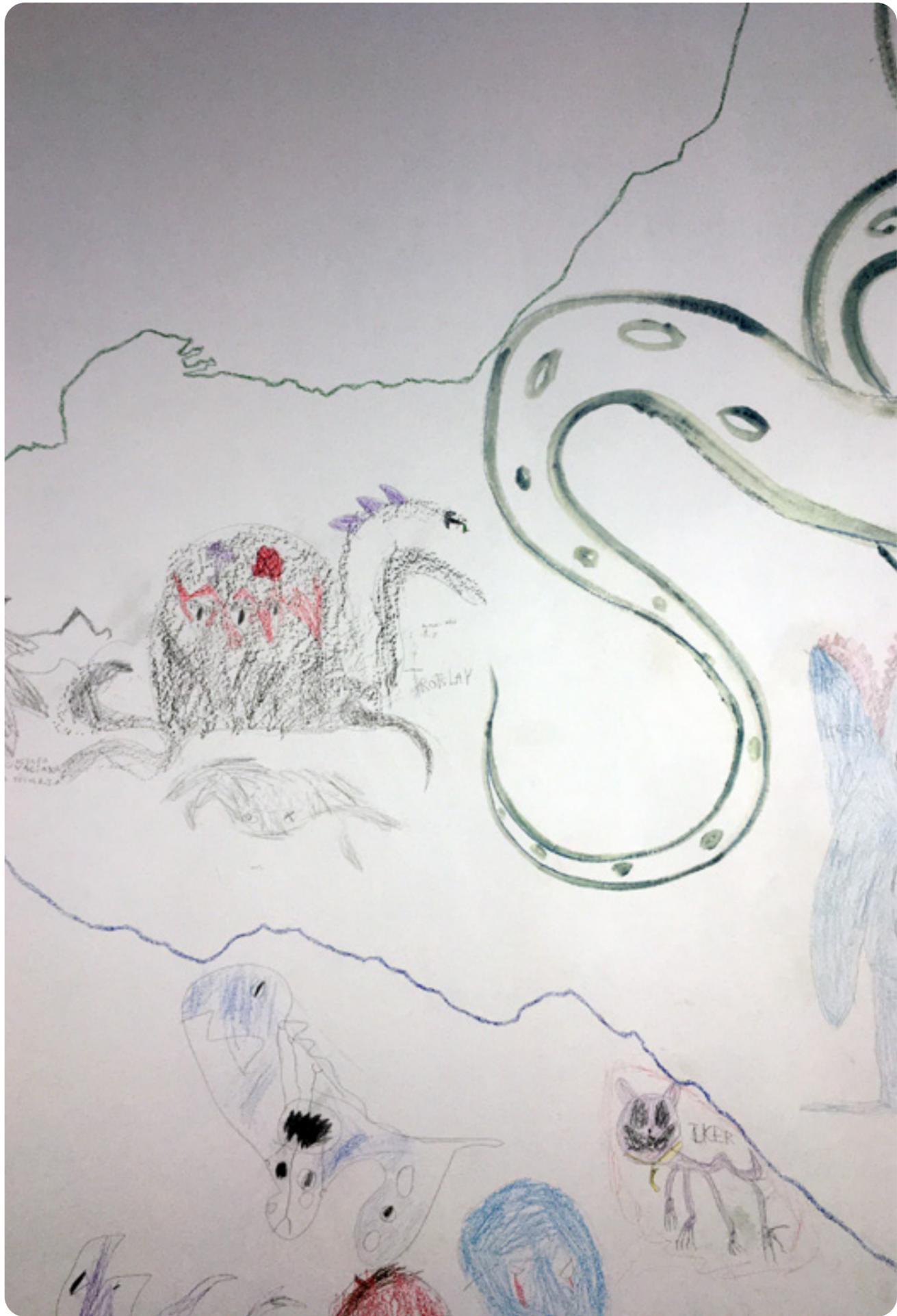

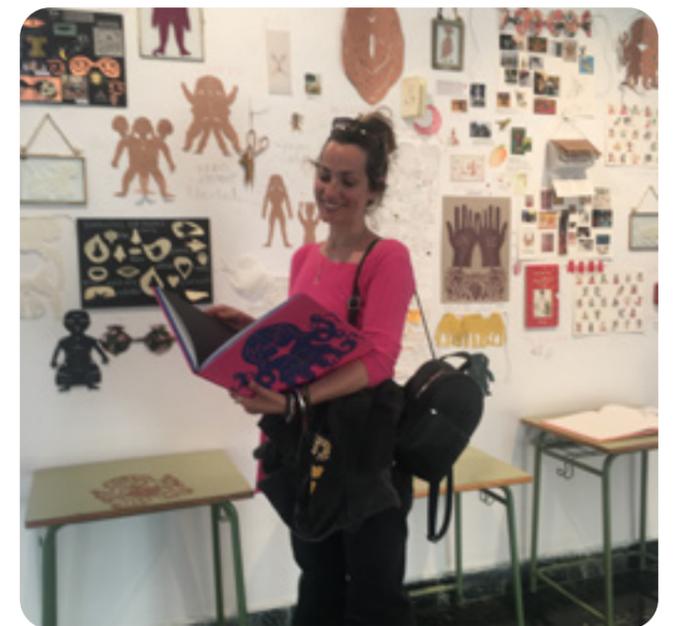

Una idea de Paisaje y Un nuevo y Viejo San Juan cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de La Línea y de su Delegación de Cultura, y no se podrían haber realizado sin la colaboración activa de creadores locales, nacionales e internacionales, colectivos, asociaciones, instituciones públicas y privadas, empresas y personas del área del Campo de Gibraltar, de ambos lados de la frontera y el Estrecho.

Ambas iniciativas nacieron y crecieron con el objetivo de generar espacios de encuentro, disfrute y reflexión abiertos y sin jerarquías, con los que construir relaciones solidarias y participativas, y crear vínculos comunitarios muy necesarios, especialmente en un contexto tan tensionado como es El Campo de Gibraltar.

Muchísimas gracias por haber participado y colaborado en este proyecto a Práctica Digital a Grupo Asansull. Asociación para la atención a personas con discapacidad intelectual. Centro la Cara- cola /Centro RGA Madres del 70 / Centro Villa Carmela / Centro RGA Zabal / Centro SEPAD / Centro SED Monte Calpe / Centro SEP El Junquillo; APADIS Asociación para la atención a personas con discapacidad intelectual; FEGADI. Asociación para la atención a personas con discapacidad física y orgánica; Centro Contigo. Centro de menores en acogida: Proyecto Argonautas. Grupo de apoyo a la adolescencia; Nakela Romi Fakali. Grupo de Mujeres Gitanas; Grupo de Niños y Adolescentes Gitanos; Ecolocaliza. Activismo medioambiental marino; ACES. Altas capacidades del Estrecho; Lo sé y me impota. Colectivo activismo LTGTBIQ +; Asociación Crochetera linense; Asociación Cultural Reiniciarte y a los profesores y alumnos de Carlos V.

Y especialmente a Karishma Chugani y Juan Carlos Bracho, Macarena Alés, Raúl González, Montse y Rosi, Raquel Ñeco. Juan Franco, Salud López, Carlos Pérez, Nouha Ben Yebdri, Manuel Antonio Domínguez, Javier Martín, Marta García Cano, Beatriz Pérez, al Colectivo artistico Bobrikova de Carmen a la comisaria Maria Alejandra Gatti y a todos, todas y todes los que han hecho posible Un Viejo y Nuevo San Juan.