

MUNTREF CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

LEILA ALAOU

Migrantes

**9 DE MARZO
AL 3 DE JUNIO**

Martes a domingos, de 11:00 a 20:00 hs. Entrada gratuita
SEDE HOTEL DE INMIGRANTES: Av. Antártida Argentina
(entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus), Puerto Madero.

FONDATION
LEILA ALAOU

www.untref.edu.ar/muntref
@muntref

UNTREF

Travesías [Crossings]

2013

Videoinstalación

6' 55"

“Era una artista radiante. Luchó para devolver la vida a la sociedad del olvido, a las personas sin hogar, a los migrantes, con la fotografía como su única arma. Ella fue una corresponsal de la paz”, escribía Jack Lang, presidente del Instituto del Mundo Árabe, ante la noticia de la muerte de Leila Alaoui durante el atentado en Burkina Faso en enero de 2016.

Leila, cuyo trabajo conocíamos y a quien invitamos a integrar con su obra la muestra *Migraciones (en el) arte contemporáneo*, al llegar al MUNTREF inundó en un instante el espacio con su vitalidad. Con gran entusiasmo recorrió el extenso corredor del tercer piso del Hotel de Inmigrantes mientras decía: “¡Me encanta formar parte de esta muestra en la que, además del interés del tema elegido, de veinte artistas, catorce somos mujeres!”

Es que ella se presentaba como un nuevo modelo para la mujer árabe “sin ataduras, con presencia en el mundo del arte, una visionaria que trataba temas como la inmigración o los derechos de la mujer”, como

señalara su prima Yalda Alaoui en el diario británico *The Independent*.

Entre tanto, el escritor francoarroquí Tahar Ben Jelloun escribía perplejo: “Ni su talento, ni su inteligencia, ni su sensibilidad, ni su belleza la han protegido. Leila Alaoui [fue] una artista apasionada que sabía descubrir lo real detrás de la apariencia, mostrar el esplendor de un cuerpo detrás del velo de los prejuicios”.

Desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero lamentamos su ausencia, y con ella la persistencia de la violencia en todas sus diversas formas, esas ante las que ella —como tantos otros— trató de revertir a través de su trabajo produciendo una obra en la que arte y vida se implicaron de manera inescindible. Mostrar su trabajo es seguir sosteniendo sus propósitos.

Aníbal Jozami
Rector UNTREF

Diana Wechsler
Directora del Dept. Arte y Cultura UNTREF

“Podríamos esforzarnos por crear otra cultura política donde el sufrimiento por la violencia repentina y por la pérdida tanto como la represalia violenta dejen de ser la norma de la vida política”.

Judith Butler (*Vida precaria*, Buenos Aires, Paidós, 2006, p. 16)

Vida precaria de Judith Butler formó parte del conjunto de lecturas con las que pensé el proyecto *Migraciones (en el) arte contemporáneo*, que en 2015 tomó la forma de una exposición que presentamos como parte de la programación del MUNTREF en su sede del Hotel de Inmigrantes. Durante la investigación que orientó este trabajo, me encontré —entre otros— con la obra de Leila Alaoui: una excelente ocasión para conocerla y poder pensar con sus obras y sus experiencias.

Aquella exposición, que buscó sondear la experiencia vital contemporánea desde el concepto de “migrar”, presentó una selección de obras de artistas de distintos orígenes¹ que atraviesan con sus trabajos problemas como migraciones, exilios, identidad, itinerancia, pertenencia, límites, fronteras. Asimismo, y pensando en que la producción simbólica forma parte de la experiencia actual, ese ensayo buscó también reflexionar sobre las condiciones del arte contemporáneo desde este concepto móvil de migración: de ideas, medios, soportes, prácticas, representaciones socioculturales, e inclusive la propia condición del artista.

Entonces, obras como las de Leila Alaoui fueron elegidas por su capacidad para poner en escena uno de los temas-problemas de nuestro mundo, así como también indagar las condiciones del arte contemporáneo, con la certeza de que su exploración abrirá nuevas fronteras para hacer del espacio del arte un nuevo espacio de pensamiento sobre nuestras experiencias cotidianas.

La experiencia de los migrantes subsaharianos aparece en *Crossings*, la videoinstalación de Leila, en la que explora el tránsito de quienes se embarcan en el peligroso viaje que les permitiría alcanzar las elusivas costas de Europa. Se centra en el trauma colectivo provocado por la experiencia que

viven de cruzar fronteras y convertirse en una frágil comunidad en un nuevo hábitat. A la vez que capta las texturas de las vivencias de transición física y psicológica, la obra apunta hacia el concepto de Europa como una utopía problemática en el imaginario colectivo africano.

“Luego de semanas de investigación, como observadora participante, en comunidades migrantes de Marruecos, concebí la idea de una experiencia audiovisual de inmersión mediante la cual compartir historias personales y recrear las perturbadoras sensaciones de la travesía. Me interesaba la capacidad del videoarte contemporáneo para explorar los límites de la narración tradicional, a la vez que evitar los clichés de victimización”, señalaba Leila.

Filmada desde el punto de vista imaginario de los migrantes, *Crossings* incorpora fragmentos de realidad entre imágenes reconstruidas de modo ficcional y efectos de sonido derivados de relatos verdaderos. El resultado es una videoinstalación de tres pantallas que combina voces en *off*, retratos estáticos de migrantes y paisajes.

Junto a la videoinstalación, una serie de retratos fotográficos, en los que Leila pone en juego las estrategias que Richard Avedon usara para definir en sus figuras el carácter americano, es puesta al servicio de dignificar a unos sujetos que han sido expuestos a las condiciones más extremas y al sometimiento más denigrante: la mirada de Leila les devuelve la dignidad humana.

De estas consideraciones surge la posibilidad de repensar el lugar del arte hoy día. Ensayemos una respuesta posible, que resultaría eficaz a la luz de las obras aquí reunidas: el arte contemporáneo se presenta como una intensificación de las experiencias del mundo capaz de motivar a la emergencia de un pensamiento crítico.

1 Camerún, Chile, Argelia, Líbano, Marruecos, Polonia, Francia, España, Israel, Brasil, Palestina, Uruguay, Turquía, Guatemala, República Checa, Irán, Paraguay, Italia y Argentina.

Retomando a Butler, las formas dominantes de representación pueden y deben ser destruidas para que algo acerca de la precariedad de la vida pueda ser aprehendido. Fotografías como las de Leila Alaoui, o sus videos, ofrecen justamente esa posibilidad al proponer imágenes y suscitar experiencias distintas de las formas dominantes de la representación o bien al apropiarse de ellas para destinarlas a otros sujetos, aquellos que habitualmente el sistema busca invisibilizar.

Sus trabajos contribuyeron a arrojar luz sobre aquellos que suelen ser identificados como “otros” y, a la vez, cuestionan el lugar

del “nosotros”: pone (y dignifica) rostros humanos que son portadores silenciosos de historias inhumanas, exhibe los rastros de la violencia, da forma a la invisibilización del tráfico de personas, muestra la precariedad. Este tipo de acciones artísticas ligadas a la investigación de situaciones concretas de emergencia y experiencias límite contribuye a incluir otras perspectivas que den paso a una mirada del otro. Es quizás una vía para imaginar la posibilidad de avanzar hacia la conformación de un humanismo contemporáneo.

Diana B. Wechsler

LEILA ALAOUÍ

Fue una fotógrafa y videoartista francomarroquí nacida en París en 1982. Vivió y trabajó entre Marrakech, París y Beirut. Estudió fotografía en la City University of New York antes de pasar temporadas en Marruecos y el Líbano. Sus experiencias en diferentes ambientes culturales y geográficos influyeron en su práctica crítica y creativa. Su obra explora la construcción de la identidad y la diversidad cultural, a menudo a través del prisma de las historias de las migraciones que atraviesan el Mediterráneo contemporáneo. Sus imágenes expresan realidades sociales mediante un lenguaje visual que combina la profundidad narrativa del documental y la sensibilidad estética de las artes plásticas.

Sus trabajos se exhiben internacionalmente desde 2009; fueron presentados en el Institut du Monde Arabe y en Art Dubai, en la Maison Européenne de la Photographie, París, y en el MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Sus fotografías se han publicado en diarios y revistas, entre otros, *The New York Times* y *The Guardian*.

Murió en enero de 2016 durante un ataque de Al Qaeda en Burkina Faso, donde estaba realizando un trabajo documental, comisionado por Amnesty International, sobre las mujeres en ese país.

MUNTREF

RECTOR Aníbal Y. Jozami // VICERRECTOR Martín Kaufmann
SECRETARIO ACADÉMICO Carlos Mundt // SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Pablo Jacovkis
SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL Gabriel Asprella
DIRECTORA DEPARTAMENTO ARTE Y CULTURA Diana B. Wechsler

MUNTREF CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. Sede Hotel de Inmigrantes

DIRECTOR Rector Aníbal Y. Jozami // SUBDIRECTORA INVESTIGACIÓN Y CURADURÍA Diana B. Wechsler
ASESORA (ad honorem) Marlise Ilhesca // COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN DE EXHIBICIONES Benedetta Casini //
COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Laura Verónica La Rocca // COORDINACIÓN TÉCNICA Alexander Mora // COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Valeria Traversa // ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Violeta Böhmer // ASISTENTES Griselda López
Viegas, Nicolás Padilla, Julieta Rosell, Xiomara Zapata // ASISTENTES DE MONTAJE Sebastián Díaz, Fernando Tamula //
COORDINACIÓN EDITORIAL Florencia Incarbone // DISEÑO GRÁFICO Marius Riveiro Villar // CORRECCIÓN DE TEXTOS Gabriela
Laster // PRODUCCIÓN GRÁFICA Marcelo Tealdi