

VOYAGE

ISMAEL
KACHTIHI
DEL MORAL

10 OCT - 8 NOV 2019

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

VICERRECTORADO DE
CULTURA Y DEPORTE
Servicio de Cultura

Organización:

Vicerrectorado de Cultura y Deporte
Tecla Lumbreras Kraüel

Coordinación:

Vicerrectorado de Cultura y Deporte
Mª Eugenia Pérez Navas
Yolanda Amate Villalba
Lourdes Lupiáñez Pérez

Artista:

Ismael Kachtihi del Moral

Comisariado:

Agustín Linares Pedrero

Catálogo

Maquetación y Diseño gráfico:

Marisol Párraga Arenas
Edgar Gutiérrez Rodríguez
Paola Gutiérrez Vera

Edición:

Universidad de Málaga
· Vicerrectorado de Cultura y Deporte
· Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica
(Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica)

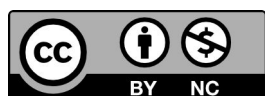
© De los textos: sus autores

© De las fotografías: su autor

© UMA Editorial. Universidad de Málaga

Bulevar Louis Pasteur, 30 (Campus de Teatinos) -
29071 Málaga www.umaeditorial.uma.es

ISBN: 978-84-1335-359-3

Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons:
Reconocimiento - No comercial - (cc-by-nc):
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es>
Esta licencia permite a los reutilizadores distribuir,
remezclar, adaptar y desarrollar el material en cualquier
medio o formato únicamente con fines no comerciales y
siempre que se otorgue la atribución al creador.

Índice:

Texto Tecla Lumbreras Kraüel	6
Texto Guillermo Busutil	8
Texto Agustín Linares Pedrero	9
Texto Ismael Kachtihí del Moral	11
Obras	12

Cementerio marino

Sobre un mar de cristal navegan mil barcos de papel, ¿O acaso están varados, encallados en ese océano interior, el Mediterráneo, que les conecta con Europa? Figuras de papiroflexia, esculturas de papel, que nos vinculan con la infancia y la fragilidad humana. Sobre la pared blanca de la sala se proyecta un mar luminoso y en calma, surcado en ocasiones por secuencias de la tragedia: balsas construidas apresuradamente, migrantes aterrados entregados a su suerte, políticos incompetentes y obras clásicas como *La balsa de la Medusa* (1819) de Théodore Géricault, icono decimonónico del naufragio. En la banda sonora se escucha el mar, el chapoteo de las olas, a niños llorando mientras la música tecno acelera como una ametralladora el ritmo de las imágenes y “una nota de piano marca el ritmo inexorable del tiempo”, en palabras de Ismael Kachtihi del Moral (Tánger, 1962). No hay nada nuevo: la migración de los seres humanos es un fenómeno planetario, en la video-instalación *Voyage* está el espejismo de esa Europa deseada, la búsqueda de El Dorado. En ella, el autor no analiza sino que se limita a constatar de manera poética una realidad y un tiempo caracterizado por los desplazamientos masivos y las desigualdades económicas, sociales y demográficas, las violaciones de los derechos humanos, los cambios ambientales así como los conflictos y la violencia.

Según me cuenta Ismael, en los años 80 del pasado siglo (mucho antes de las fallidas primaveras árabes) las noticias sobre pateras que salían de Marruecos por el Estrecho de Gibraltar a la búsqueda de un futuro incierto y la lectura de *Viaje al fin de la noche* (*Voyage au bout de la nuit*, 1932) del escritor francés Louis-Ferdinand Céline, le servirán de fuente de inspiración para la video-instalación *Voyage*. Un viaje que tendrá un largo y azaroso recorrido en su carrera profesional, y que por esas causalidades de la vida comienza en 2002 en la sala de exposiciones del

Centro Cultural Provincial de la Diputación de Málaga (actualmente, Centro Cultural María Victoria Atencia) donde el artista presenta un pequeño relicario con un barquito de papel de calco y el epitafio de *Viaje al Fin de la Noche*, para seguidamente continuar por diversos espacios y lugares: la Fondation Frank Ténor pour l'art contemporain CAMAC (Marnay-sur-Seine, Aube, France, 2006), Musée d'Art Moderne (Troyes, France, 2008), Commission Européenne (Bruxelles, Belgique, 2009), Galerie Thoussaint Plateaus (Chengdu, Sichuan, Chine, 2010), Galería Charpa (Valencia, España, 2011), Residency Unlimited, Boody Meets City (New York, USA, 2015), Matadero Madrid. Centro de Creación Contemporánea (España, 2016); y finalmente recalcar de nuevo en Málaga, puerta del Mediterráneo, en el Espacio Cero de la Universidad de Málaga. Frente a ese mar, que sirve de marco sonoro dentro del cual se encuadran imágenes flotantes, ahora convertido en “cementerio marino”.

Será en 2015, durante una de sus estancias en Nueva York, coincidiendo con la campaña electoral de Donald Trump y sus discursos anti-inmigración, cuando Kachtihi del Moral se plantea la realización de una serie fotográfica que tiene como protagonista al propio artista vestido de negro, sobre fondo negro, con la mirada fija y los brazos tendidos al espectador. O cubriéndose la cabeza con el símbolo demócrata del asno y en las manos dos corazones de color rojizo. En varias fotografías, es el elefante de los republicanos el que asume el papel principal: bien sosteniendo una delicada porcelana en las manos, los restos de la cerámica rota (a la manera de un elefante en una cacharrería) o una bandeja llena de barquitos con las banderas de los países sudamericanos. En otras, el autor se muestra con el rostro descubierto y un lazo con la bandera norteamericana o con la cara pintada de negro para criticar la costumbre racista del *blackface*.

Con esta exposición el Espacio cero de la Universidad de Málaga abre una nueva línea de trabajo, abierta a temas de interés social, medioambiental, intercultural y de género. En un momento como el actual, es totalmente necesario que los espacios institucionales ofrezcan a los creadores un lugar para mostrar propuestas de esta naturaleza y confrontarlas con el público y la crítica. La experiencia ha sido enriquecedora, porque las obras que reúne este catálogo son absolutamente intachables. Nos complace ofrecer esta muestra -en la que se ha aunado el esfuerzo generoso del equipo del Vicerrectorado de Cultura, el comisariado y, muy especialmente, el del artista-, que sin duda no dejará indiferente a todo aquel que la visite.

Tecla Lumbreras Kraüel

Vicerrectora de Cultura y Deporte

Las instalaciones, las esculturas, las pinturas, los dibujos, las fotografías, los videos de Ismael Kachtihi del Moral tejen el rigor y lo lírico, lo barroco y lo austero, la realidad evidente y los maquillajes, lo sagrado y lo sexual, la carne y lo mineral, lo humano con lo animal, el sufrimiento y la voluptuosidad, el ángel y el cuerpo putrefacto, la luz y las sombras, la presencia y la ausencia, la vida y la muerte, lo sonoro y lo silencioso. Bajo las rosas, ora naturales, ora artificiales, siempre iluminadas y deslumbrantes, se mezclan, se disfrazan, se ocultan, lo místico y lo erótico, lo trágico y el humorismo, medio cubiertos, medio descubiertos... Bajo las rosas, surgen, tapados, ocultos, lo inquietante y lo atractivo, el terror y el encanto, la turbación y el deseo. Se trenzan coronas de rosas para las bodas, para la embriaguez de los banquetes, para los eventuales desenfrenos, también para la gloria de los mártires, para el triunfo de la Virgen María... Bajo las rosas.

Gilbert Lascault,

Crítico de arte, escritor, París

Trad. del francés por Pascal Gandoulphe
(Universidad Aix-Marseille)

No te deja inmune el trabajo de Kachtihi con ecos de William Blake, aproximándose a la sinestesia; a las certezas provisionales, a la propia naturaleza de la huella. Cultura y crítica, dos fuerzas dinámicas que dotan de nuevas intensidades e interrogantes nuestra mirada y nuestras ideas.

Guillermo Busutil

En la exposición "Voyage" del destacado artista Ismael Kachtihi, somos invitados a embarcarnos en un viaje profundamente conmovedor y provocador a través de las complejas realidades de la inmigración. Kachtihi, conocido por su arte comprometido y su postura activista, utiliza su medio para dar voz a las historias no contadas, a menudo invisibles, de aquellos que atraviesan fronteras en busca de una vida mejor.

A través de una serie de obras potentes y evocadoras, "Voyage" despliega ante nosotros el tejido de emociones, desafíos y esperanzas que componen la experiencia migratoria. Cada pieza es un testimonio de la resiliencia humana frente a la adversidad, una crítica punzante a las políticas de inmigración restrictivas y, sobre todo, un llamado a la empatía y la acción.

Las obras de Kachtihi se destacan no solo por su intensidad emocional sino también por la profundidad de su compromiso social. Al fusionar estéticamente lo bello con lo político, el artista nos desafía a mirar más allá de las superficies, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias posiciones y prejuicios. "Voyage" no es solo una exposición; es un espacio de encuentro, un diálogo abierto sobre la dignidad humana, los derechos y la solidaridad.

Este viaje artístico, arraigado en el activismo y la justicia social, subraya la urgencia de abordar la problemática de la inmigración con compasión y humanidad. Ismael Kachtihi, a través de su obra, nos recuerda que detrás de cada acto de migración hay historias personales de lucha y esperanza, que merecen ser escuchadas y respetadas.

La exposición "Voyage" de Ismael Kachtihi emerge como una plataforma donde el arte y el activismo convergen para iluminar y desafiar las complejidades de la inmigración. En este contexto, la obra de Kachtihi no solo representa una voz crítica dentro del amplio espectro del arte comprometido, sino que también se inserta en un legado histórico de artistas que han utilizado sus creaciones como herramientas de cambio social.

El arte de activismo, tal como se refleja en "Voyage", encarna una protesta visual y simbólica contra las injusticias sociales, la discriminación, la opresión y la violencia. Este enfoque se basa en el poder del simbolismo para transmitir mensajes poderosos y evocar emociones, buscando no solo retratar la belleza o contar historias, sino también desafiar las normas y provocar cambios¹.

Nan Goldin, por ejemplo, ha utilizado su arte para protestar contra los Sacklers y su implicación en la crisis de opioides, demostrando cómo el arte puede servir como un medio para la denuncia social y el activismo. Sus manifestaciones en instituciones como el Museo Guggenheim han puesto de relieve el papel del arte en el cuestionamiento de los poderes establecidos y la promoción de la justicia social².

Del mismo modo, el análisis de los últimos cincuenta años del arte activista en América Latina revela una transición desde la militancia política directa hacia una forma de activismo que aborda crisis cotidianas como la corrupción, la violencia política y el racismo. Esta evolución subraya el papel del arte en la articulación de respuestas a las complejidades del tardocapitalismo y los desafíos sociales contemporáneos, más allá de las afiliaciones políticas tradicionales³.

La participación de artistas en movimientos sociales, como el feminista y el de derechos civiles, también refleja la capacidad del arte de activismo para luchar contra la discriminación y promover la igualdad de género y la diversidad cultural. A través de la representación de cuerpos y la visibilización de luchas, el arte se convierte en un vehículo para el empoderamiento y la promoción de la inclusión².

En suma, "Voyage" de Ismael Kachtihi se erige como un testimonio del poder del arte para provocar reflexión, diálogo y cambio. A través de esta exposición, Kachtihi nos invita a considerar cómo el arte comprometido y el activismo pueden fusionarse para abordar cuestiones críticas de nuestro tiempo, reflejando una tradición larga y diversa de resistencia y crítica social a través de la expresión artística.

Como curadores de "Voyage", esperamos que los visitantes se sientan inspirados a reflexionar y actuar. Que esta exposición sirva no solo como una ventana al arte comprometido de Kachtihi sino también como un puente hacia el entendimiento y la solidaridad con aquellos que han emprendido el más arduo de los viajes: el de buscar un hogar lejos de casa.

Agustín Linares Pedrero
Comisario
Prof. de Bellas Artes de la UMA

Referencias:

1. Conceptos De La Historia. (n.d.). Arte De Activismo: Una Mirada Histórica A La Expresión Artística Como Herramienta De Cambio Social. Retrieved from <https://conceptosdelahistoria.com>
2. Redalyc. (2018). ¿PERO ESTO QUÉ ES? del arte activista al activismo artístico en américa latina, 1968-2018. Retrieved from <https://www.redalyc.org>
3. Revista Estilo. (n.d.). Activismo en el arte: La dignidad como forma de expresión. Retrieved from <https://revistaestilo.org>

Lejos de los desplazamientos de agrado, de los periplos efectuados a diferentes fines, de los sueños quiméricos de el dorado, el viaje es hoy también sinónimo de todas las formas de sufrimientos, de desestimaciones.

Es la razón por la cual, hace algunos años, realicé un vídeo-instalación titulado *Viaje*, al singular.

Embarcados sobre pateras, estos millares de candidatos al exilio, huyendo de los países del sur del Mediterráneo, desaparecían en el estrecho de Gibraltar.

La actualidad más reciente, desde las ilusorias primaveras árabes, muestra diariamente cómo el Mediterráneo se transformó en un inmenso «cementerio marino».

Centenares de barcos de papel, metáfora de la extrema fragilidad del ser humano, atestiguan el empeño que empuja a mujeres, hombres, niños a probar fortuna en el viaje. Sobre estas hojas frágiles de papel blanco se proyectan vídeos, imágenes del mar, estrellas centelleantes, en la caricia de los azules, que, por desgracia, a menudo llevan a la inmersión, al naufragio. El conjunto está acompañado por una banda sonora, ecos marinos, sirenas de barcos; una nota de piano marca el ritmo del tiempo, resonancia de la violencia del destino.

Durante mi residencia en Nueva York en 2015, sentí una inquietud por parte de los comerciantes, taxistas, vecinos del barrio donde vivía (Sunset Park en Brooklyn). Inquietud particular por parte de las comunidades sudamericanas.

En todas las conversaciones resaltaba el nombre del candidato Donald Trump y su campaña anti inmigración.

Me vino la idea de realizar una decena de fotos con el símbolo de los republicanos

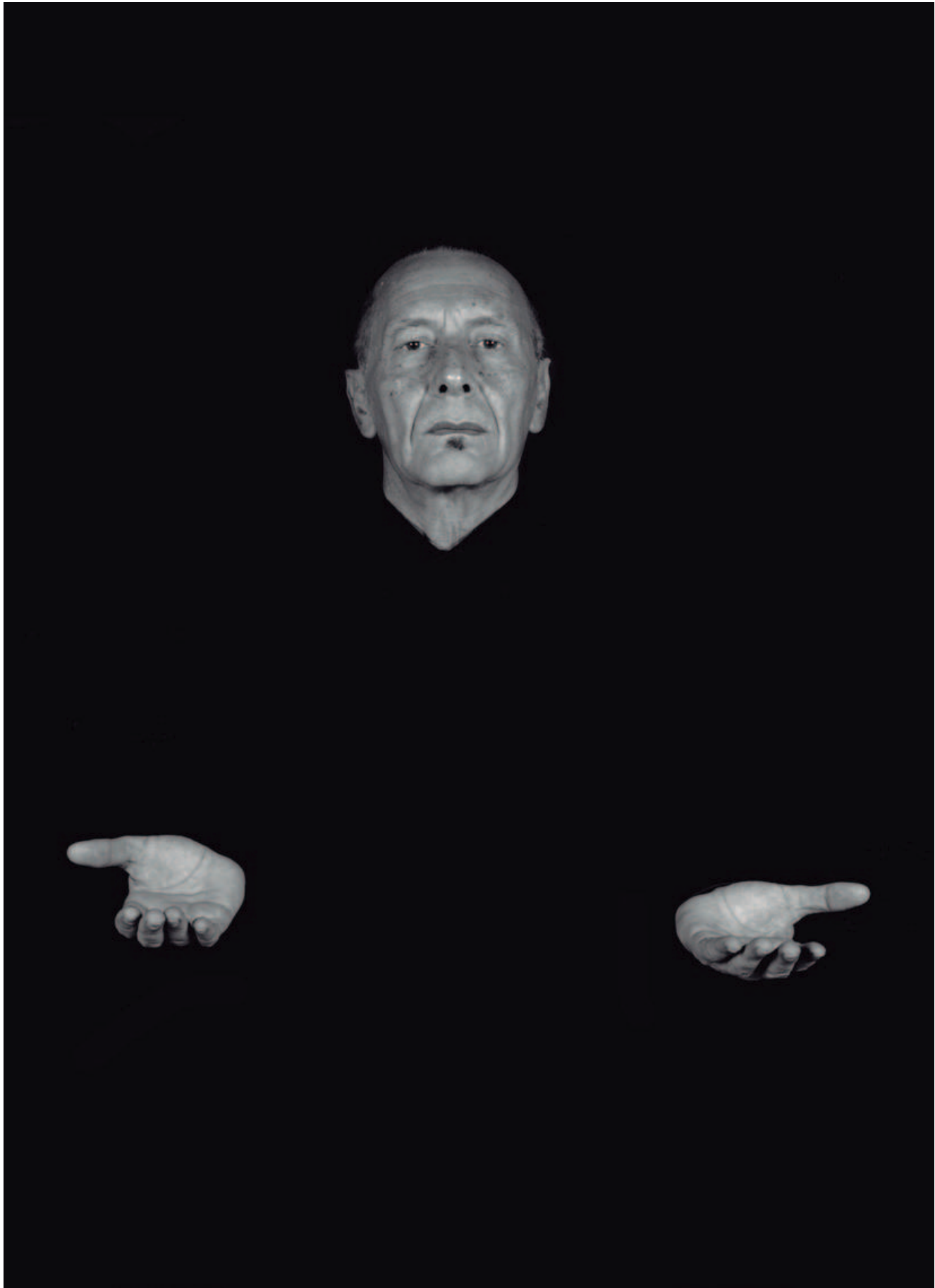
representado por el elefante y el de los demócratas por el asno.

Este proyecto fue presentado en Residency Unlimited (Structures and Layers) comisariado por Zeljka Himbele (Nueva York 2015)

Dos problemas de actualidad en el Mediterráneo y en la frontera del sur de Estados Unidos.

¡Tengo el placer de poder presentar este proyecto en Málaga, ciudad por la cual siento un interés particular, puerto mediterráneo que a lo largo de su historia supo acoger millares de refugiados y de migrantes!

Ismael Kachtihi del Moral

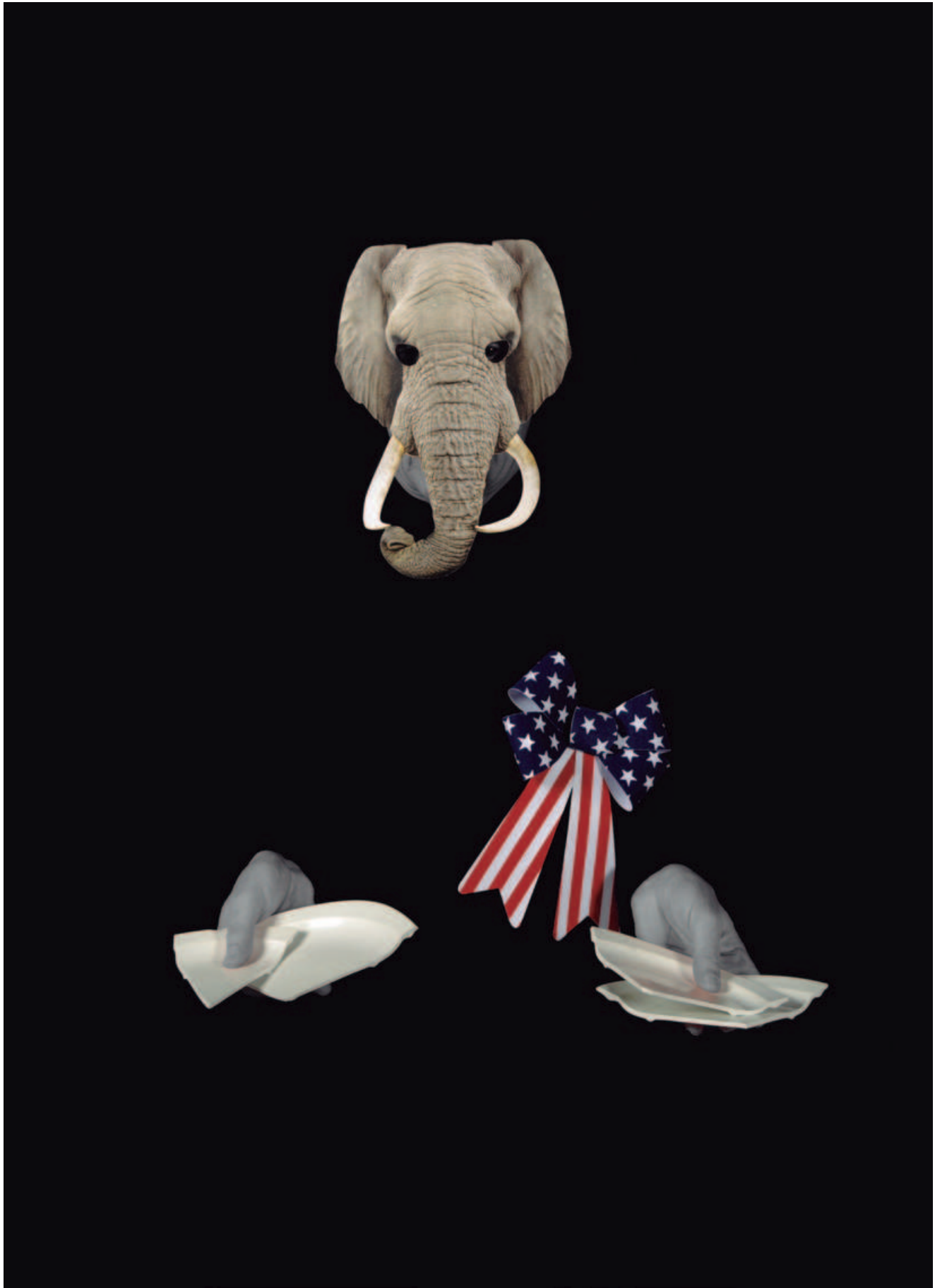
American Elections
ADAGP Paris 2015
300X160 cm
Residency Unlimited
Brooklyn Nueva York

American Elections
ADAGP París 2015
300X160 cm
Residency Unlimited
Brooklyn Nueva York

American Elections
ADAGP París 2015
300X160 cm
Residency Unlimited
Brooklyn Nueva York

American Elections
ADAGP París 2015
300X160 cm
Residency Unlimited
Brooklyn Nueva York

American Elections
ADAGP Paris 2015
300X160 cm
Residency Unlimited
Brooklyn Nueva York

American Elections
ADAGP Paris 2015
300X160 cm
Residency Unlimited
Brooklyn Nueva York

American Elections
ADAGP París 2015
300X160 cm
Residency Unlimited
Brooklyn Nueva York

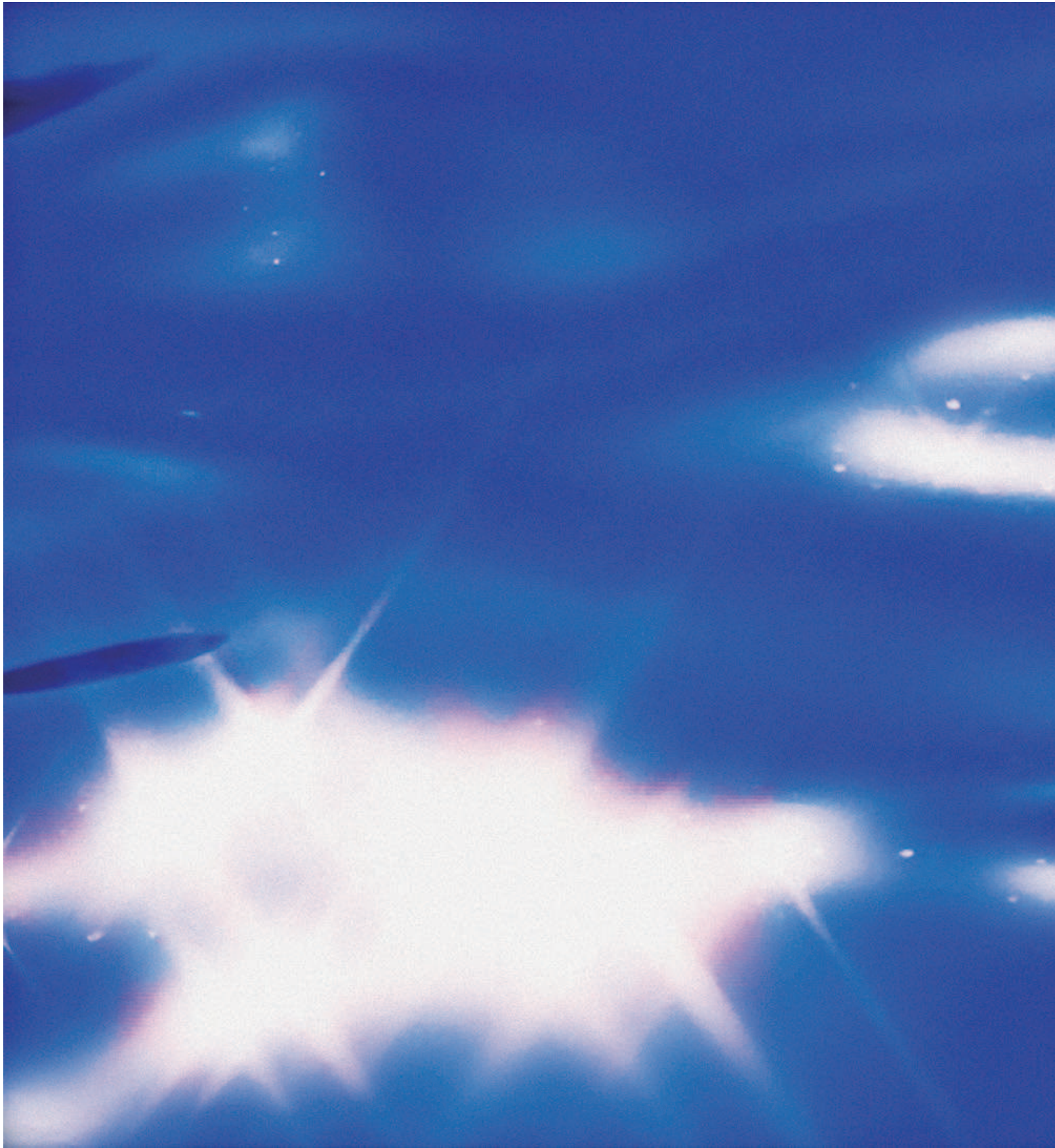
Voyage (Nueva Versión)
Video sonoro de 10 min en bucle
ADAGP París 2006-2019

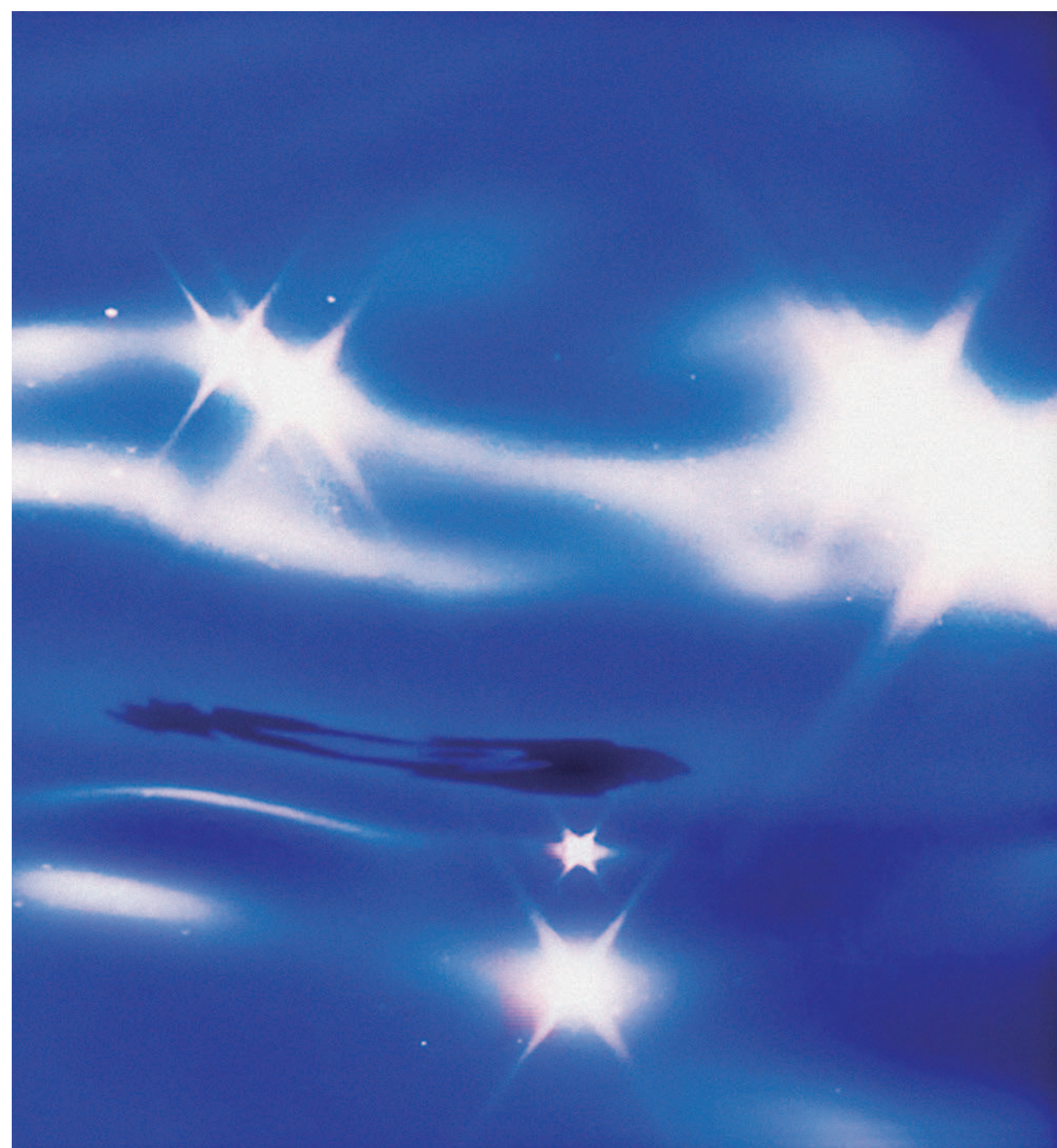

Voyage (Nueva Versión)
Video sonoro de 10 min en bucle
ADAGP París 2006-2019

Voyage (Nueva Versión)
Video sonoro de 10 min en bucle
ADAGP París 2006-2019

Write me
RU Residency Unlimited
Brooklyn Nueva York
ADAGP 2015

Write me
RU Residency Unlimited
Brooklyn Nueva York
ADAGP 2015

Write me
RU Residency Unlimited
Brooklyn Nueva York
ADAGP 2015

by Samuel Kachibini del Moral (Julio Fernandez Alvarez, London New York)
kachibini.del.moral@univie.ac.at

by Samuel Kachibini del Moral (Julio Fernandez Alvarez, London New York)
kachibini.del.moral@univie.ac.at

by Samuel Kachibini del Moral (Julio Fernandez Alvarez, London New York)
kachibini.del.moral@univie.ac.at

by Samuel Kachibini del Moral (Julio Fernandez Alvarez, London New York)
kachibini.del.moral@univie.ac.at

by Samuel Kachibini del Moral (Julio Fernandez Alvarez, London New York)
kachibini.del.moral@univie.ac.at

by Samuel Kachibini del Moral (Julio Fernandez Alvarez, London New York)
kachibini.del.moral@univie.ac.at

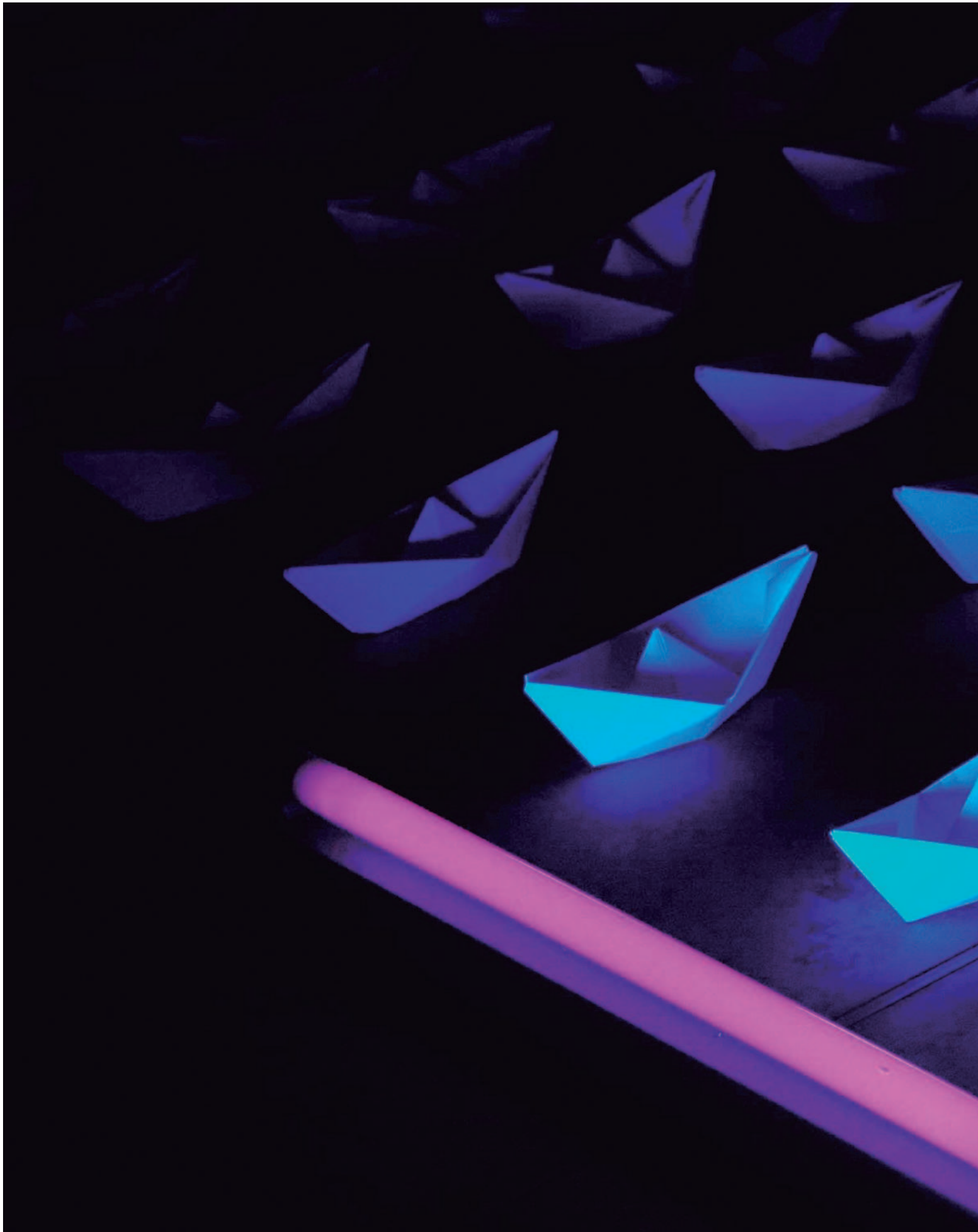
by Samuel Kachibini del Moral (Julio Fernandez Alvarez, London New York)
kachibini.del.moral@univie.ac.at

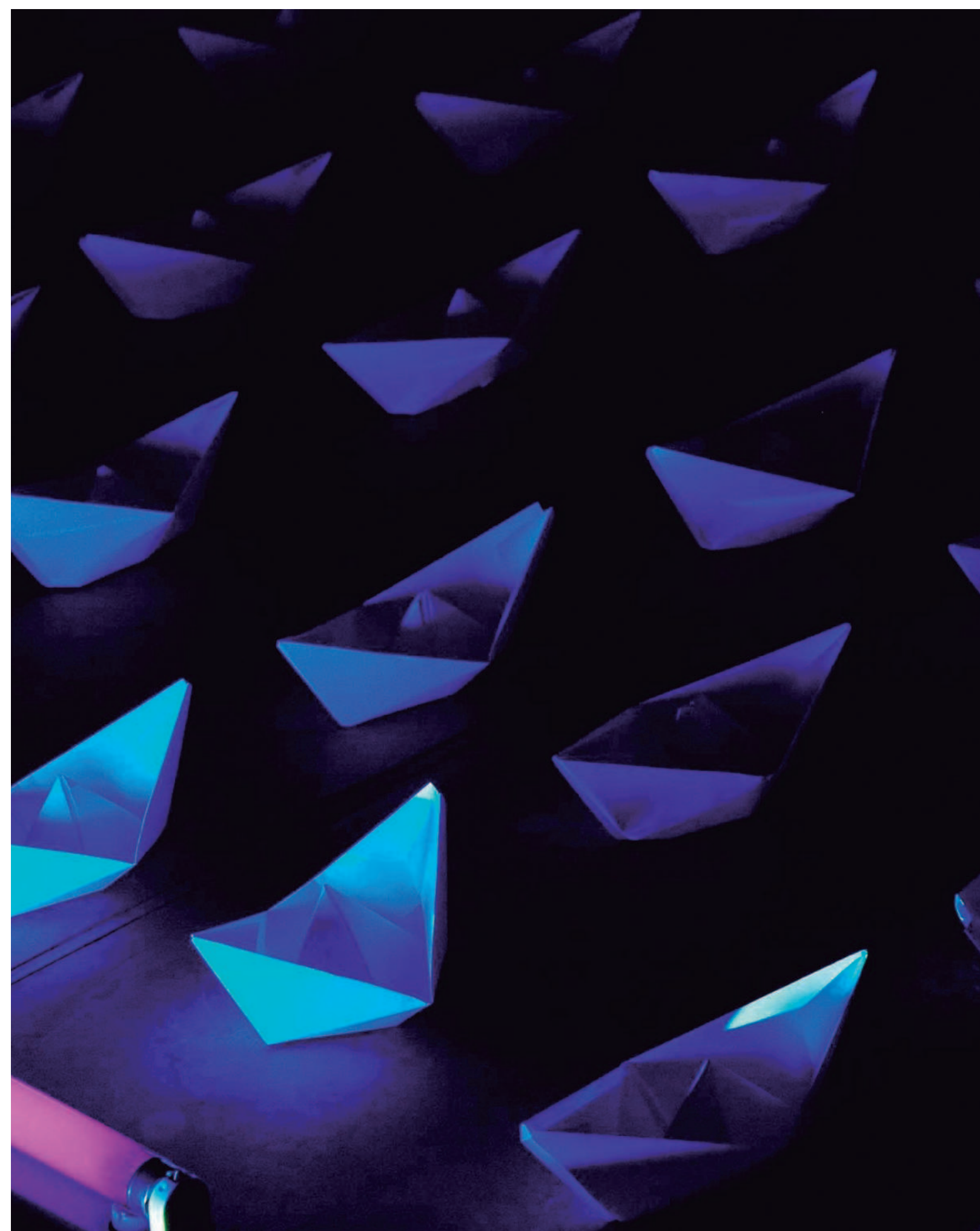
by Samuel Kachibini del Moral (Julio Fernandez Alvarez, London New York)
kachibini.del.moral@univie.ac.at

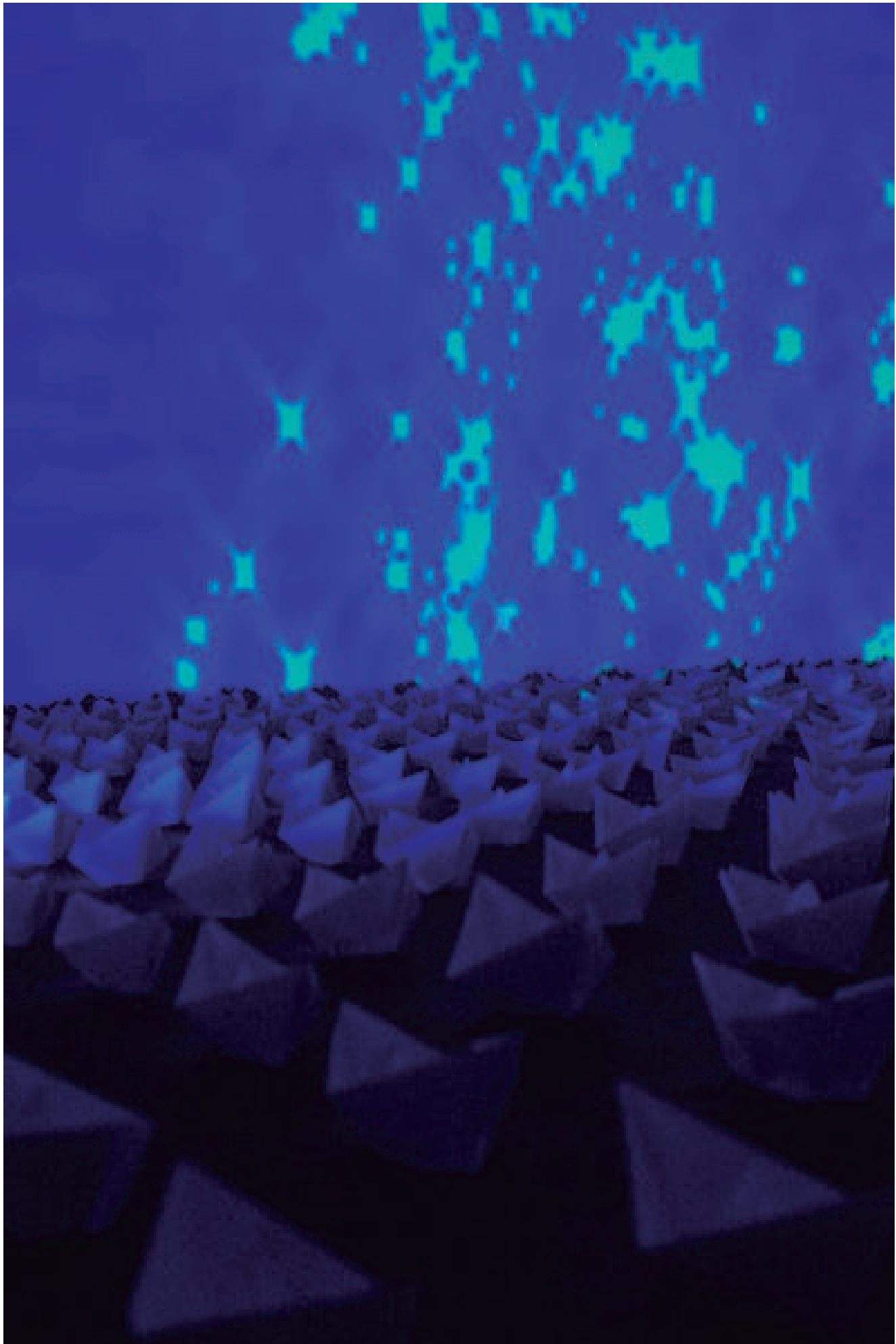

by Samuel Kachibini del Moral (Julio Fernandez Alvarez, London New York)
kachibini.del.moral@univie.ac.at

Voyage (Nueva Versión)
40 espejos de 100X100 cm
ADAGP París 2006-2019

Voyage (Nueva Versión)
Mil barcos de papel
ADAGP París 2006-2019

VOYAGE

Espacios donde se ha exhibido esta instalación (selección):

2006-Fondation Frank Ténor pour l'art contemporain CAMAC (Marnaysur-seine, Aube, France), comisariado por Jean Christophe Coffre.

2008-Musée d'Art Moderne (Troyes, France), comisariado por Marie-Laure Hergibo.

2009-Commission Européenne Piazza du Berlaymont (Bruxelles, Belgique), comisariado por Marie-Laure Hergibo.

2010-Galerie Thoussaint Plateaus (Chengdu, Sichuan, Chine), Comisariado por Sabine Devrière.

2011 - Galerie Charpa (Valencia, Espagne).

2015 - Residency Unlimited, Boody meets city (New York, USA), comisariado por Sofia Fernandez Álvarez.

ISMAEL KACHTIHI DEL MORAL

Biografía abreviada

2019

Voyage, video instalación (nueva versión) - Espacio Cero, UMA - Málaga, España.

Regeneración, video performance en Estival - La Casa Amarilla, galería centro de arte - Málaga, España.

2017

Subasta organizada por Residency Unlimited con Paddle 8 - Nueva York, Estados Unidos.

Exposición *Laura*, (comisariado por Sophia Hewson) - [Mars] Gallery - Melbourne, Australia.

2016

Subasta organizada por Residency Unlimited con Paddle 8 - Nueva York, Estados Unidos.

Escríbeme, Performance urbana (comisariado por Sofía Fernández Álvarez): Nueva York, Miami, Montreal, Casablanca, Marrakech, Marsella, Málaga, Madrid, París, Reims.

2015

Escríbeme - Body meets city (comisariado por Sofía Fernández Álvarez) - Residency Unlimited - Nueva York, Estados Unidos.

Exposición Estructuras y capas (comisariado por Zeljka Himbele) - Residency Unlimited - Nueva York, Estados Unidos.

Take the 'F' train, video instalación - Residency Unlimited - Nueva York, Estados Unidos.

2014

Nuit blanche de Charleville-Mézières, Francia.

Le Grand Barillon, video instalación, Sedan, (Manchester), Francia.

Ciudades de amor - video instalación, Quai Rimbaud, Francia.

Ciudades de amor - Galería Vysociny - Jihlava (Praga) República Checa.

La Casarosa, Festival MaF, Málaga de festival (3 al 20 de marzo 2014).

La Blancheur du sang - La Casarosa, galería centro de arte contemporáneo - Málaga, España.

Residencia de artista: creación de una obra monumental en porcelana, Jingdezhen, China.

Exposición Fondation Ruby, Jingdezhen, China.

2013

Artoteca efímera#3 - Galería Vysociny - Jihlava (Praga) República Checa.

Ciudades de amor, Foyer Noël, Reims, Francia.

2012

Ciudades de amor - Instituto de Ciencias Políticas - Reims, Francia.

Ciudades de amor, video instalación (comisariado por Laurence Grasset) - Cryptoportique, Centro de arte contemporáneo - Reims, Francia

2011

Voyage - Galería Charpa - Valencia, España.

Artoteca efímera#2 - Galería Vysociny - Jihlava (Praga), República Checa.

2010

Artoteca Champagne Ardennes -Área de
CulturayEducación, Diputación Provincial
de Málaga - Málaga, España.

Tu mundo es mi mundo - Epizon - Haute
Marne, Francia.

Castillo del Gran Jardín, Joinville, Francia.

Galería Thousand Plateaus, Chengdu,
Sichuan, China.

