

Nosferatu. Revista de cine (Donostia Kultura)

Título:
Diccionario de directores

Autor/es:
Garlazzo, Giuseppe; Speciale, Alessandra

Citar como:
Garlazzo, G.; Speciale, A. (1999). Diccionario de directores. Nosferatu. Revista de cine. (30):80-99.

Documento descargado de:
<http://hdl.handle.net/10251/41143>

Copyright:
Reserva de todos los derechos (NO CC)

La digitalización de este artículo se enmarca dentro del proyecto "Estudio y análisis para el desarrollo de una red de conocimiento sobre estudios fílmicos a través de plataformas web 2.0", financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (código HAR2010-18648), con el apoyo de Biblioteca y Documentación Científica y del Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC) del Vicerrectorado de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València.

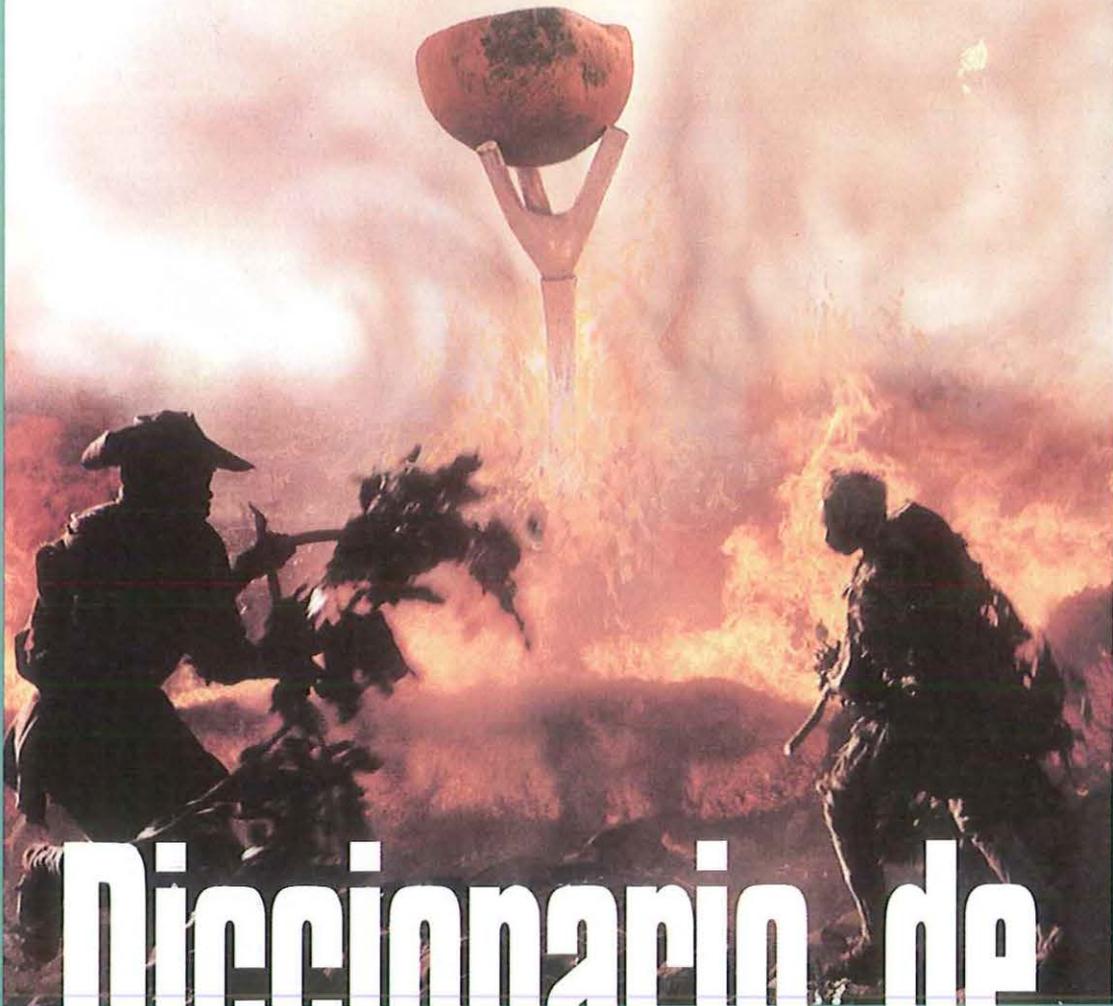
Entidades colaboradoras:

donostiakultura.com

UN FILM DE
ADAMA DRABO

TA DONA

Diccionario de directores

Giuseppe Cariazzo

Alessandra Speciale

Akomfrah, John

(Ghana, 1957)

- 1986 Handsworth Songs (mm)
- 1987 Sanctuary Challenge
- 1988 Testament
- 1991 Who Needs a Heart
 - A touch of the Tar Brush (mm)
- 1993 Seven Songs For Malcolm X (mm)
- 1994 Beaton But Unbowed (cm)
 - African Footsteps (serie)
- 1995 Lush Life (mm)
 - African Political Broadcasts (serie)
 - The Cheese and the Worms (mm)
 - The Mothership Connection
 - African Footsteps (serie)
- 1996 Last Angel of History (mm)
- 1997 Memory Room 451 (cm)
 - Martin Luther King-Days of Hope (mm)
- 1998 Speak Like a Child
 - Goldie, When Saturn Returnz (mm)

Hijo de emigrantes de Ghana en Gran Bretaña, Akomfrah fundó en Londres en 1983, junto con otras personas, el Black Audio Film Collective, taller y productora londinense de películas y vídeo (para la red televisiva Channel Four). El objetivo de Akomfrah era intervenir en la historia africana (en particular en los hechos relacionados con la Diáspora negra, para plantear, a través de una mirada militante, una reflexión acerca de la memoria, la sociedad, el lenguaje) y favorecer el desarrollo de un cine africano independiente en Gran Bretaña. La obra del director de Ghana se plantea así como un precioso *work in progress* donde se encuentran las múltiples formas del arte visual. Se manifiesta una necesaria contaminación de formatos (película, vídeo, trabajos por ordenador) y duraciones (cortos, medios, largometrajes realizados para el cine o para la televisión) y se teoriza el desarraigo de las barreras de la ficción y el documental. Obra ejemplar es **Testament**, su primer largometraje, presentado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes de 1988 y que ganó, ese mismo año, la "R de oro" en el Festival de Rímini. Se trata de un viaje a la historia reciente de Ghana, el primer país africano que obtuvo la independencia en 1957, donde con fluidez ejemplar se mezclan las memorias de una periodista televisiva que vuelve a su país, los materiales de archivo y la presencia de tres coristas negras que enlazan secuencias y acontecimientos. Akomfrah compone un poema político-visual, intelectual y apasionado. Más tarde llevará su búsqueda cada vez más al ámbito de los multimedia con proyectos como **Expeditions**, montaje de diapositivas y vídeo que, en dos partes, recorre la iconografía colonial, **Last Angel of History**, donde África se hace cuerpo computerizado

por una "Diáspora digital", y **Goldie, When Saturn Returnz**, vídeo-retrato de la *pop-star* Goldie, entre gráfica digital y cine. Akomfrah ha trabajado también como crítico de cine para revistas y periódicos (*City Limits*, *Camerawork* y *Race Today*) e impartió clases en el Departamento Exterior de la Universidad de Londres y en el British Film Institute's Summer School.

Alassane, Moustapha

(Níger, 1942)

- 1961 Aouré (cm)
- 1962 Le Piroguier (cm)
 - La Pileuse de mil (cm)
- 1964 La Bague du Roi Koda (cm)
- 1965 La Mort du Gandji (cm)
- 1966 L'Arachide de Santchira (cm)
 - Le Retour de l'aventurier (mm)
 - Bon voyage Sim (cm)
- 1971 Deela ou Al Barka le conteur (cm)
- 1972 Les Contrebandiers
 - F.V.V.A. (Femmes, Villa, Voiture, Argent)
 - Sakhi (cm)
- 1974 Toula ou le génie des eaux (co-dirección: Anna Soehring)
- 1978 Samba-le-Grand (cm)
- 1979 Festival de Dosso (cm)
- 1982 Kankamba (Le Semeur de discorde / L'Indiscret inconscient)
- 1984 Kokoa (cm)

Alassane, nacido en N'Dougou, fue el experimentador y pionero del cine de Níger. Asistente de Jean Rouch, se formó por su cuenta (asistió sólo a cursos del Service Cinéma du Film Ethnographique de París y de la Office National du Film de Montreal) y en abril de 1961 realizó la primera película de Níger, **Aouré**, un cortometraje etnográfico novelesco ambientado en la aldea de Djerna. El de Alassane es un cine artesanal, y en este sentido pionero, experimental, innovador. La gran aventura de este autor recuerda los tiempos del pre-cine, los espectáculos de las linternas mágicas, los juegos de sombras chinas. En efecto, en el curso de su carrera, Alassane fue también técnico, diseñador y constructor de una cámara, proyccionista, organizador de espectáculos cinematográficos, distribuidor de películas. Dio a conocer la magia del cine a la población de su aldea y a la de otras zonas, donde llegaba con su cinebus, creando las primeras animaciones, haciendo desfilar personajes recortados en el cartón y animados en las paredes, justo como sombras chinas. Juego y elaboración artesanal reaparecerán también en sus obras cinematográficas, con relatos a menudo sumergidos en la fábula y en la ironía. Alassane, espléndido ma-

nipulador de imágenes, con algunas de sus películas escribe páginas inéditas en la historia del cine africano, interviene en algunos géneros clásicos (el Oeste, la animación) para parodiarlos o introducirlos por primera vez con originalidad en el cine del África negra. Piénsese, sobre todo, en la animación, género hasta entonces del todo ausente. Alassane trabaja mucho tiempo en este sector y es una magnífica obsesión que recorre toda su filmografía, desde 1962 -año de los dos primeros y muy breves textos animados- hasta 1984, cuando en **Kokoa** realiza una sátira sobre el poder, imaginando grotescos combates entre animales en una arena. De la misma forma, el género del Oeste se re-inventa en el campo africano con la obra maestra **Le Retour de l'aventurier**, inscrito en la parodia y sobre todo en una obsesión íntima que supera todo contacto con lo real, que atrapa a los habitantes-actores en el mito y en los códigos del género.

Ascofaré, Abdoulaye

(Malí, 1949)

- 1981 Welcome (cm)
- 1983 M'sieur Fane (cm)
- 1984 L'Hôte (cm)
- 1990 Sonatam
- 1997 Faraw! / Une Mère des sables

El director de Malí Abdoulaye Ascofaré llegó tarde al largometraje. A la edad de 48 años el director nacido en Gao firmó la película **Faraw!**, de la que fue también productor, y que fue seleccionada para la *Semana de la Crítica* del Festival de Cannes de 1997. La carrera artística del autor de **Faraw!** recoge experiencias de distinto género, no sólo cinematográficas. Ascofaré estudió teatro en su país de origen y cine en Moscú. En los años 70 fue locutor radiofónico (de 1971 a 1978) y profesor de interpretación y dirección en Bamako (de 1974 a 1978). En ese mismo período publicó la comedia *Le 331ème* (1972) y la recopilación de poemas *Domestiquer le rêve* (1976). A comienzos de los años ochenta empezó a realizar algunos cortometrajes, seguidos en 1990 por el documental **Sonatam**. También el origen de **Faraw!** debe reconducirse a la actividad literaria de Ascofaré. En efecto, el guión se basa en dos relatos, uno de los cuales (*El violín*) fue escrito por el propio director (el otro es *Un día*, de Aliou Ndoye). *Fara* es un término genérico que significa "estado de cansancio" en lengua songhoi. Añadiendo la "w" al final adquiere automáticamente una acepción metafísica, que suena tanto a "estado de sequía, carestía" como a "estancamiento, bloqueo absoluto". Así explicó el director el título y, más en general, el sentido de la película, con secuencias impregnadas de dolor

y fatiga física, para documentar un día en la vida de una mujer en una aldea perdida en el medio de las arenas del Sahel. Vagabundeo en el espacio y en el tiempo a la búsqueda de comida, agua, trabajo, mientras afloran fragmentos de memoria, consideraciones políticas y sociales de firme denuncia y acercamientos a la fábula y la leyenda. En el papel de Zamiatou, mujer sólida y poderosa, madre de tres hijos y con un marido enloquecido por las violencias sufridas en la cárcel, hay una extraordinaria Aminata Ousmane, galardonada como mejor actriz en el Fespaco de Ouagadougou y en el Festival de Cine Africano de Milán.

Balogun, Ola

(Nigeria, 1945)

- 1969 One Nigeria (cm)
- 1971 Les Ponts de Paris (cm)
Fire in the Afternoon
- 1972 In the Beginning (cm)
Vivre (mm)
- 1973 Eastern Nigeria Revisited (cm)
Owuana, a New Year Festival
Alpha
- 1975 Amadi
Ajani Ogun
- 1977 Muzik-Man
- 1978 Black goddess
- 1979 Ija Ominira
- 1980 Aíye
- 1981 Cry Freedom
- 1982 Orun Mooru
- 1984 Money Power
- 1989 River Niger, Black Mother (mm)
- 1993 Magic of Nigeria (cm)

Ola Balogun, nacido en Aba, es el director más representativo del cine nigeriano y el iniciador, junto con su compatriota Duro Ladipo, del cine yoruba que se desarrolló a partir de los años setenta en Nigeria. Tras obtener una beca para estudiar en Dakar, Balogun se matriculó en la Universidad de Caen (Francia) y frecuentó el IDHEC de París, donde se graduó con una tesis sobre el documental. Siempre en París, fue jefe de prensa de la embajada nigeriana. De vuelta a Nigeria, trabajó en el Ministerio de Información como guionista. Desde 1971 hasta 1973 ocupó un cargo en la Universidad de Ife. Colaboró además con la sección de cine del Centre des Études Africains del Museo Nacional. En 1974 fundó la productora Afrocult Foundation. Director, novelista, dramaturgo, periodista, productor y distribuidor, Balogun fue el primer director nigeriano que trabajó con regularidad y que comprendió la necesi-

dad de realizar obras en el idioma local, inspirándose en la tradición yoruba, y no en inglés, como ocurría inicialmente. Su preocupación por la cultura y la tradición le llevó a trabajar con los grandes nombres del teatro yoruba: Huber Ogunde, Ade Folayan, Baba Sala. En su obra se observa una especial atención por el documental y la comedia musical, y por un cine que sea testigo de las actuaciones de los actores, una gestualidad teatral trasladada a la pantalla (es ya evidente en el cortometraje **In the Beginning** y se manifiesta en un texto como **Ajani Ogun**, que marca el inicio del cine yoruba). En cambio, su primer largometraje de ficción, **Alpha**, se rodó en París y está fuertemente impregnado de militancia política y urgencia del testimonio. En los años más recientes, frente a la nueva y desastrosa realidad productiva nigeriana (películas de ficción directamente en vídeo para un consumo regional, prácticamente desconocido más allá de las fronteras del país), Balogun volvió a rodar documentales, contaminando provechosamente su filmografía, como en el caso de **River Niger, Black Mother**. El viaje a lo largo de ese río se convierte también en un recorrido en la memoria de varios pueblos, una película que alberga la tradición oral, secuencias de danza y representaciones de rituales.

Cissé, Souleymane

(Malí, 1940)

- 1965 *L'Homme et les idoles* (cm)
- 1968 *L'Aspirant* (cm)
- Source d'inspiration* (cm)
- 1970 *Degal à Dialloubé* (cm)
- 1971 *Fête du Sanké* (cm)
- Cinq jours d'une vie* (mm)
- 1973 *Dixième anniversaire de l'O.U.A.* (cm)
- 1975 *Den Muso*
- 1977 *Baara*
- 1978 *Les Chanteurs traditionnels des Iles Seichelles* (cm)
- 1982 *Finyé*
- 1987 *Yeelen*
- 1995 *Waati*

Cineasta, fotógrafo, proyccionista, Souleymane Cissé estudió en Moscú, primero con una beca para un curso de proyección y luego con otra para asistir, entre 1963 y 1969, a los cursos de cine en el Vgik (clases de guión y dirección). Durante su estancia en la Unión Soviética, Cissé realizó sus primeros cortometrajes, películas de estudio y diploma. Una vez de vuelta a Malí, trabajó en el Servicio Cinematográfico del Ministerio de Información de Bamako, por cuenta del cual firmó cinco documentales y una treintena de reportajes. Ya desde su primera película Cissé

pone en evidencia los conflictos generacionales, los conflictos entre los guardianes de la tradición y los que quieren abrirse a un diálogo menos arcaico. **L'Homme et les idoles**, realizado durante el periodo moscovita, y **L'Aspirant** giran alrededor de la práctica de las artes mágicas en medicina, entre curanderos vinculados a los antiguos métodos y estudiantes atentos a nuevas formas de curación. Es un periodo provechoso también para rodar documentales, en los que confluyen retratos de artistas (el pintor de Malí Mamadou Coulibaly en **Source d'inspiration**) o bien fiestas y rituales (las manadas de búfalos que cada año cruzan el río Níger para alcanzar los pastos de **Degal à Dialloubé**, así como la reunión de los pescadores, entre cantos y danzas, en **Fête du Sanké**). **Cinq jours d'une vie** es un mediometraje de mayor visibilidad, sumergido en problemáticas sociales que explotarán en los textos siguientes, en los pocos (cinco) largometrajes que Cissé realizó entre 1975 y 1995, siempre luchando contra las instituciones públicas (**Den Muso**, primer largometraje de Malí hablado en lengua bambara, fue prohibido por la censura; después, Cissé incluso fue a la cárcel) o contra eventos naturales y supersticiones (el rodaje de **Yeelen** fue "maldito", se interrumpió varias veces por tormentas de arena, la muerte del actor principal Ismael Sarr, el accidente del director de fotografía Jean-Noël Ferragut, las amenazas de maldición de los jefes de algunas sociedades secretas preocupados de que se desvelaran y mostrarán ciertos misterios). Películas realizadas con dificultad, y viajando cada vez más en el continente, con el reconocimiento de sus contradicciones y sus deseos, como ocurre en el texto más reciente de Cissé, **Waati**, ambicioso y luminoso *kolossal* en el tiempo y el espacio que parte de la Sudáfrica del *apartheid* y vuelve al mismo país en el periodo de la difícil reconciliación.

Dikongue-Pipa, Jean-Pierre

(Camerún, 1940)

- 1965 *Un Simple* (mm)
- 1966 *Les Cornes* (cm)
- Rendez-moi mon père* (cm)
- 1975 *Muna Moto*
- 1978 *Le Prix de la liberté*
- 1980 *Kpa Kum*
- 1981 *Music and Music: Super Concert*
- 1983 *Histoires drôles et drôles de gens*
- 1984 *Foire aux livres à Harare* (cm)
- 1987 *Courte maladie / Badyaga*

Actor de teatro y dramaturgo, Dikongue-Pipa empezó su carrera en Douala, donde creó una compañía teatral, el Jeunesse Artistique Club. Se trató sin em-

bargo de un periodo de transición, ya que su pasión desde la infancia era el cine. En 1964 se diplomó en el Conservatoire Indépendant du Cinéma Français de París y fue uno de los primeros africanos en recibir una educación cinematográfica. Con la ayuda de la Cooperación francesa, en dos años rodó sus primeros tres cortometrajes: **Un Simple**, una película autobiográfica sobre el descubrimiento del mundo occidental; **Les Cornes**, el clásico triángulo amoroso; y por último **Rendez-moi mon père**, un poema contra la guerra. Su proyecto de largometraje, que iba a titularse "La Banc de sable", se estancó en la dirección del cine nacional por falta de fondos y durante nueve largos años Dikongue-Pipa permaneció lejos de la cámara para volver al teatro y crear otra compañía, L'Avant-garde Africaine. Con la ayuda de la Cooperación, en nueve semanas rodó su proyecto de largometraje, que se tituló **Muna Moto**. Tras varias vicisitudes, entre las cuales también se cuenta el descubrimiento de que algunas escenas clave de la película se habían perdido a causa de una avería de la cámara, en 1975 Dikongue-Pipa por fin consiguió llevar a cabo su película, el primer largometraje de Camerún, **Muna Moto**, que obtuvo un reconocimiento internacional. A través de la denuncia de la práctica de la dote que impide a un joven sin dinero casarse con su amada, Dikongue-Pipa pone en crisis todo un sistema de falsos valores de una sociedad ya alienada por las costumbres occidentales. La polémica contra la alienación vuelve en su película siguiente, **Le Prix de la liberté**, en la que el director ataca duramente a la élite africana que ya ha ocupado el lugar de los antiguos colonos. Tras algunas películas rodadas en los años 80 con menor éxito, Dikongue-Pipa se retiró del cine.

Diop Mambéty, Djibril

(Senegal, 1945-1998)

- 1968 *Contras City* (cm)
- 1969 *Badou Boy* (mm)
- 1973 *Touki Bouki*
- 1989 *Parlons Grand-Mère* (cm)
- 1992 *Hyènes*
- 1994 *Le Franc* (mm)
- 1999 *La Petite vendeuse de Soleil* (mm)

Djibril Diop Mambéty es el poeta del cine del África negra, el artista más visionario y musical, que supo reinventar África con sus imágenes cargadas de humo y sabiduría, filmando en cada instante "el horizonte humano", las dificultades de vivir, la tenacidad en resistir a las calamidades de la vida y las "ayudas humanitarias" de las cooperaciones internacionales. Historias de la gente corriente, tal como había decidido llamar la trilogía (interrumpida por su muerte)

sobre Dakar, iniciada con **Le Franc** y continuada con **La Petite vendeuse de Soleil** (que se estrenó póstumamente, pero que fue montada casi completamente por Mambéty). Diop Mambéty nació en Dakar, realizó estudios teatrales y trabajó como actor en la Troupe Nationale Daniel Sorano de Senegal. Su carrera cinematográfica comprende algunos títulos memorables que contribuyeron a la evolución del cine producido en África. Su debut se produjo en 1968 con el cortometraje **Contras City**, considerada la primera película cómica africana. Desde el primer momento la obra de Diop Mambéty es un signo de cine del mundo, arraigado en las candentes cuestiones africanas, pero al mismo tiempo en diálogo con el cine subversivo que se producía por todas partes. El medimetraje siguiente, **Badou Boy**, se introduce con fuerza en un cine de protesta típico de los años sesenta y setenta. Para el cineasta senegalés se trata siempre de rodar con subjetividad, fragmentar el discurso para volver a encontrar -partiendo de esa fragmentación- la unidad y el sentido. **Touki Bouki** es el largometraje que le dio a conocer, donde su trabajo de desestructuración de las formas alcanza un punto de investigación muy elevada. En toda su obra la ciudad de Dakar, el mar, los cuerpos que danzan, la música y las voces constituyen una sinfonía ejemplar y energética de sonidos e imágenes. Después de **Touki Bouki**, Diop Mambéty se dedicó a la fotografía en Dakar. Volvió al cine muchos años más tarde con otro texto de gran importancia teórica, **Parlons Grand-Mère**, donde filma el plató de **Yaaba**, de Idrissa Ouédraogo, rehuyendo las reglas y las trampas del reportaje sobre el rodaje de una película. Su otro largometraje, **Hyènes**, se basó en el drama teatral *La visita de la vieja señora*, del escritor suizo Friedrich Dürrenmatt. Como actor interpretó el quinto episodio (**Che cosa non ha fatto**) de la comedia erótica **Il Decamerone nero** (1972), de Piero Vivarelli. Es un joven muy hermoso que llega a una aldea y, en un clima parecido al de los cuentos de Boccaccio, prodiga prestaciones sexuales a todo el mundo, alejándose al final en el agua. Murió en París en el mes de julio de 1998.

Drabo, Adama

(Malí, 1948)

- 1986 *Nieba* (mm)
- 1991 *Ta dona*
- 1997 *Taafe fanga*

La obra de Adama Drabo se inscribe en el compromiso político y social. Con tan sólo dos largometrajes y un medimetraje, la poética del director nacido en Bamako es clara y segura. Un cine confiado a la narración y los personajes, a la consistencia de los

actores, formalmente cercano a un sentido de clasicismo y respiro de los planos y del cuento. Comedia o drama, para individualizar cada vez una tensión visual de la que afloran las cuestiones vinculadas a la sociedad de Malí (piénsese en particular en **Ta dona**). Drabo es un cineasta al que no le gusta hacer el intelectual permaneciendo lejos del pueblo. Durante las manifestaciones contra la dictadura de Moussa Touré se echó a la calle, al lado de los estudiantes y las mujeres. No es una casualidad que las mujeres estén tan presentes y sean tan fundamentales en sus películas. En **Nieba** Drabo filma aspectos de la vida cotidiana de una mujer y más ampliamente de todas las mujeres que viven con ella en una aldea, registra gestos y rituales de la fatiga del trabajo en el campo, las actividades domésticas, y contrapone a las situaciones campesinas las situaciones en las que trabajan las mujeres en la ciudad: agentes municipales, empleadas, médicos. De esta manera, Drabo denuncia la explotación de la mayor parte de las mujeres, acercándose a ellas con discreción y participación. También en **Taafe fanga** la mirada del director se centra, sensible, en otros acontecimientos vividos en primera persona por las mujeres. **Taafe fanga**, es decir "poder femenino", es una comedia basada en una leyenda de los tiempos de la epopeya dogón, en la que los hombres perdieron el poder y se vieron obligados a llevar trajes que habitualmente llevaban las mujeres. Antes de empezar a hacer la película, Drabo trabajó durante mucho tiempo como profesor en pequeñas aldeas (de 1968 a 1979), fundando escuelas allí donde no había. Una experiencia que le enriqueció mucho y que le dio la oportunidad; en su tiempo libre, de dedicarse a la escritura y la pintura (que dejó cuando llegó a ser cineasta). En 1979 empezó a trabajar como cámara en el Centro Nacional de Producción Cinematográfica (CNCP) de Malí. Ha escrito novelas y piezas teatrales (**Taafe fanga** se basa en una de sus obras para teatro).

Duarte de Carvalho, Ruy

(Portugal, 1941)

- 1975 *Generação 50* (mm)
Son Angoleño, trabalho com forca (documental para televisión)
- 1976 *Uma festa para viver / Fête pour vivre* (mm)
Angola 76, È a vez da voz do poro (documental para televisión)
- 1977 *Faz la coragem camarada*
- 1979 *Presente angoleño, lua da seca menor* (mm)
- 1982 *O Balaço do tempo na cena de Angola* (mm)
Nelisita
- 1989 *Moia. O recado das ilhas*

Duarte es portugués de nacimiento, pero desde su

infancia vivió en Luanda (Angola), y en 1975 obtuvo la ciudadanía angoleña. Inicialmente tuvo una formación técnico-científica y desde 1960 hasta 1974 trabajó en las plantaciones como técnico agrónomo. El punto de partida de su inspiración artística es la poesía, que le llevó a retirarse para estudiar en Maputo y Londres entre 1971 y 1974. En 1972 ganó el premio de poesía "Motta Veiga". En 1975 decidió pasar de la poesía al cine "*para poder sacar todo el potencial poético que se consigue reflejar plásticamente a través del cine*". Su primera aproximación a la cámara estuvo vinculada a los estudios de antropología que empezó en esos años en París. Sin embargo, sus películas no se pueden considerar antropológicas o etnológicas en el sentido clásico, porque hay una fuerte participación del autor. En esos años, de 1975 a 1982, se registraba la fase de mayor expresión de la revolución angoleña. En 1982 Duarte rodó su primer largometraje de ficción, **Nelisita**, adaptación cinematográfica de una espléndida fábula onírica de la tradición oral angoleña, pero luego abandonó la cámara durante un largo periodo. En efecto, en 1982, al alcanzar el cine angoleño un nivel institucional, paradójicamente él pasó por una fase de parón y crisis de la producción. En 1989 el productor portugués Paulo Branco le implicó en un proyecto de largometraje que se rodaría en las islas de Cabo Verde: nació así **Moia. O recado das ilhas**, una película sobre la dimensión social y cultural de lo criollo, que es una característica de toda el África de habla portuguesa y que Duarte puso en escena en una adaptación de *La tempestad* de Shakespeare.

Duparc, Henri

(Costa de Marfil, 1941)

- 1967 *OBS* (cm)
Récolte du coton (cm)
- 1968 *Profil ivoirien* (cm)
Achetez ivoirien (cm)
Feux de brousse (cm)
Mouna ou le rêve d'un artiste (mm)
- 1969 *Tam-tam Ivoire* (cm)
- 1970 *J'ai dix ans* (cm)
- 1971 *Carnet de voyage* (cm)
- 1972 *Abusuan*
- 1975 *Les Racines du ciel* (cm)
- 1977 *L'Herbe sauvage*
- 1987 *J'ai choisi de vivre* (mm)
Aya (serie)
Bal poussière
- 1990 *Le Sixième doigt*
- 1992 *Joli coeur* (cm)
- 1993 *Rue Princesse*
- 1998 *Couleur café*

Nació en Forecariah (Guinea). Director y productor independiente, Henri Duparc es uno de los pioneros del cine de Costa de Marfil. Su recorrido de formación se realizó en varias etapas: primero se matriculó en la École Normale de Kindia en Guinea y luego realizó los estudios secundarios en París. Una beca le permitió ir a la Escuela Superior de Cine de Belgrado, pero volvió a París un año más tarde y trabajó en un banco mientras preparaba el examen de admisión al Institut des Hautes Etudes Cinématographiques (Idhec). Sus primeras experiencias en el plató fueron sus actuaciones en la primera película de su compatriota Désiré Écaré (**Concerto pour un exil**) y también en **Ame perdue**, de Sékou A. Camara. De vuelta a África en 1967, realizó numerosos documentales y cortometrajes por cuenta de la Société Ivoirienne de Cinéma. Es un representante de la llamada "fase intelectual" del primer cine de Costa de Marfil, y su primer mediodiámetro, **Mouna ou le rêve d'un artiste**, es una reflexión acerca del aislamiento y la explotación del artista africano. Con su primer largometraje, **Abusuan**, y con **L'Herbe sauvage**, Duparc revaloriza el papel pedagógico del cineasta africano y opta por un lenguaje más popular y por argumentos más anclados en lo social: los problemas de la familia, la ablación de las mujeres, hasta la divertida comedia **Bal poussière**, que se atreve a entrar en la intimidad de los problemas de la poligamia. En sus películas siguientes Duparc se mantuvo en el filón de la comedia. Siempre atento a la evolución de los problemas y los tics de su sociedad, con su última película, **Couleur café**, se desplaza hasta París para fijar su mirada irónica y amarga en el tema de la inmigración.

Écaré, Désiré

(Costa de Marfil, 1939)

- 1968 *Concerto pour un exil* (mm)
- 1970 *À nous deux, France!* (mm)
- 1985 *Visages de femmes*

La carrera de Désiré Écaré, director de Costa de Marfil, es muy fragmentada: arrancó en Francia a finales de los años sesenta y continuó de forma muy esporádica en su país de origen en las décadas siguientes. Écaré (su verdadero apellido es Ekrarey) realizó sus estudios en París, en el Centre d'Art Dramatique y en el IDHEC. Actuó en teatro en *La Tragédie du Roi Christophe*, de Aimé Césaire, y en *L'Exception et la règle*, de Bertolt Brecht. En 1968 se ocupó de la dirección de su primera obra cinematográfica. En las dos primeras obras de Écaré se nota una mirada dolida que se tiñe de grotesco y desesperación al estar cerca de personajes suspendidos en una zona del alma entre África y París. **Con-**

certo pour un exil procede de manera casi didáctica al ilustrar las vicisitudes de algunos personajes, encontrados en la calle y en sus casas, que siempre deben rendir cuentas con la precariedad de la existencia. *À nous deux, France!* se ocupa de malestares análogos y de la comparación-confrontación entre culturas, con una aproximación esquemática, con un montaje más airoso, con un rodaje atento a los detalles y las pequeñas cosas. Surgen así iluminaciones musicales y visuales de fuerte intensidad. Tras este valioso díptico, importante en el contexto de cierto cine africano que desde el principio nació en otro lugar llevando consigo los conflictos del exilio, Écaré volvió a Costa de Marfil y abandonó temporalmente el cine para trabajar en el Ministerio de Turismo. En 1973 empezó el rodaje de su primer largometraje, **Visages de femmes**, que terminó, tras muchas dificultades, en 1985. El cineasta de Costa de Marfil trata, con tonos exentos de dramatismo, la condición de la mujer africana y su destino, contraponiendo el personaje de una campesina con el de una mujer más emancipada. En esta película Écaré introduce una escena de sexo en el agua, larga y muy bonita, que roza el *hard*, rompiendo casi un tabú para un cine como el africano donde raramente está presente el sexo, ni siquiera de manera suave.

Faye, Safi

(Senegal, 1943)

- 1972 *La Passante* (cm)
- 1975 *Kaddu beykat / Lettre paysanne*
- 1979 *Fad'Jal / Arrive, travaille*
Goob Na Nu / La Récolte est finie (mm)
Trois ans et cinq mois
- 1980 *Man sa ya / Moi, ta mère*
As Woman See It ? (mm)
- 1981 *Les Âmes au soleil* (cm)
- 1982 *Selbé et tant d'autres* (mm)
- 1984 *Ambassades nourricières* (mm)
- 1985 *Racines noires* (cm)
Elsie Haas, femme peintre et cinéaste d'Haiti (cm)
- 1989 *Tesito* (cm)
- 1996 *Mossane*

Nació en Dakar. Como Oumarou Ganda, Alassane e Inoussa Ousseini, también Safi Faye, de profesión maestra, entró en contacto con el cine tras conocer a Jean Rouch durante el Festival des Arts Nègres de Dakar. Tras actuar en la película **Petit à petit**, Safi decidió seguir con los estudios de etnología y se matriculó en la Escuela Louis Lumière de París. En 1972 rodó su primer cortometraje, **La Passante**, basado en un poema de Charles Baudelaire. Después de participar en 1973 en un proyecto colectivo titula-

do **Revanche**, emprendió la realización de **Kaddu beykat / Lettre paysanne**. Le correspondió el honor de ser la primera cineasta africana en realizar un largometraje. Con **Kaddu beykat**, Safi volvió a la aldea de su familia y rodó una película en forma de carta dirigida a "*qui veut bien la recevoir*". La atención etnológica de la película se convierte en denuncia política de las condiciones de miseria en las que viven la mayoría de los campesinos africanos. Debajo del "el árbol de las palabras" de la aldea, entre los discursos de la gente empieza a despertarse la conciencia de un pueblo. Con respecto a las demás películas de la época, **Kaddu beykat** se distingue por una escritura de extrema sencillez y una sobriedad de estilo que rehuye toda dramaticidad. Este profundo sentido de lo cotidiano vuelve en su segundo largometraje, **Fad'Jal**, que narra el impacto de una joven africana de vuelta a la aldea tras haber estudiado en Europa. Durante muchos años Safi rodó documentales, en el intento de llevar a cabo un proyecto de largometraje, **Mossane**, que consiguió rodar sólo en 1990. Le hicieron falta seis años más para conseguir terminar la película, un largo periodo de vicisitudes burocráticas y legales que pusieron a dura prueba la tenacidad de la cineasta. Fábula melancólica, la historia de **Mossane** es la de una adolescente de belleza fatal que, como todas las cosas bellas de África, se vende al mejor postor.

Ganda, Oumarou

(Níger, 1935-1981)

1968 Cabascabo (mm)
 1971 Le Wazzou polygame (mm)
 1973 Saïtane
 Galio de l'Air (cm)
 1977 Cock, cock, cock (mm)
 1980 Le Niger au Festival de Carthage (cm)
 L'Exilé

Junto con Moustapha Alassane, Oumarou Ganda es el otro gran director de cine de Níger. Nacido en Niamey, compartió con Alassane la formación autodidacta y el impulso del pionero para rodar. Con diecisiete años se alistó voluntario en el ejército colonial para ir a combatir a Indochina. De vuelta a África en 1953, se quedó en Costa de Marfil y en Abidjan trabajó como estibador en el puerto. Conoció a Jean Rouch, con el que trabajó como investigador estadístico. El etnógrafo francés le confió el papel principal, autobiográfico, en **Moi, un noir** (1957). Ganda entró así en el cine, iniciando su aventura en el mundo de ese "*libro por antonomasia de todas las gentes*". Sin embargo, como Alassane, Oumarou Ganda fue algo más que un simple director: actuó también en sus películas y -hecho funda-

mental- fue cuentacuentos para los niños en el Centre Culturel Franco-Nigérien. Cada semana una hora de cuento. Una experiencia irrenunciable para un narrador de imágenes, visionario y nervioso. En su cine se habla de guerra y de cuentos, de danza y cantos, de poder religioso, desmitificando con humor el papel de los morabitos y su autoritarismo. **Cabascabo**, su *opera prima*, es el texto más intrigante. Se trata de una película autobiográfica en la que Ganda vuelve a encarnar al personaje que había interpretado en **Moi, un noir** y reconstruye su experiencia en Indochina, reflexionando acerca de las consecuencias de la vuelta a casa. Obra maestra de inmediatez, impulsividad, tensión visual y narrativa, **Cabascabo** contiene todas las coordenadas del cine de Oumarou Ganda: su ser visionario, su reflexión sobre los géneros, el humorismo, el drama, la búsqueda de imágenes siempre esenciales. Para Ganda la ficción es importante y, dentro de la misma, hay que atreverse, ir hacia un punto de ruptura aun a costa de ser imperfectos. Películas como **L'Exilé**, **Le Wazzou polygame** y **Saïtane** son ejemplos de este recorrido, de esta necesidad de "*filmar a toda costa*". Murió en 1981 de una crisis cardíaca, provocando un parón también en el cine de Níger.

Gerima, Haile

(Etiopía, 1946)

1971 Hour Glass (cm)
 1972 Child of Resistance (mm)
 1976 Bush Mama
 Mirt Sost Shi Amit / Harvest 3000 Years
 Wilmington 10-Usa 10000
 1982 Ashes and embers
 1985 After Winter: Sterling Brown (mm)
 1993 Sankofa
 1994 Imperfect Journey (episodio de la serie televisiva de la BBC "Fine Cut")
 1999 Adua 1896

Es el director etíope más importante, máximo exponente del cine de la "Diáspora", emigrado a Estados Unidos en 1967, autor de películas rebosantes de militancia apasionada, realizadas tanto en su país de origen como en diferentes lugares americanos. Como ocurrió con Écaré, también la filmografía de Gerima comenzó en el extranjero. **Hour Glass**, **Child of Resistance** y **Bush Mama** documentan -con una experimentación donde clama la alienación- el periodo del "Black Power", el horror de las detenciones, el vagabundeo por las calles con un deseo de rebelión que explota hacia fuera y hacia dentro. Gerima estuvo en contacto con la realidad afro-americana desde el principio, para dibujar un cine de denuncia que no busca mediaciones, que quiere chocar y

hacer daño. Un cine que sabe a representación y *performance* narrando sucesos, una actualidad a transformar en epopeya -en estas primeras obras y luego en las siguientes-. No es una casualidad que Gerima, originario de Gonder, debutara de joven en la compañía teatral de su padre, que representaba obras inéditas y a menudo históricas basadas en las raíces culturales de Etiopía. Sus primeras películas ponen en evidencia esta dimensión teatral, con lugares cerrados (la prisión y también los pisos, los pasillos) donde los personajes gritan su angustia. Gerima realizó obras en diálogo abierto con la historia y el viaje. Sus películas son un viaje en el tiempo y en la historia (en **Adua 1896** trata el periodo del colonialismo italiano), en la subjetividad de los personajes y su memoria y en la objetividad de los lugares. A este respecto, **Sankofa** es una obra perfecta, que se inicia en el presente para trasladarse a un tiempo pasado, el de la esclavitud y las deportaciones de los negros a América. Gerima se adhiere a la historia, pero siempre utilizando el lenguaje de la contaminación de estilos, exponiendo los textos a la duración, como ocurre en **Mirt Sost Shi Amit**, fresco épico y muy duro de la vida campesina en la Etiopía contemporánea. Director, actor y escritor, Gerima asistió a los cursos de la Goodman School of Drama de Chicago y la UCLA de Los Angeles. Enseña cine en la Howard University de Washington.

Gomes, Flora

(Guinea Bissau, 1949)

- 1976 Regresso de Cabral (cm)
- 1977 La Reconstruction (cm)
- 1978 Anos no oca luta (cm)
- 1987 Mortu Nega
- 1992 Udju azul di Yonta
- 1996 Po di Sangui

Flora Gomes alcanzó el éxito con una película, **Mortu Nega**, presentada en Venecia en 1988, que relata el duro camino hacia la independencia de su país, tras cinco siglos de dominación colonial portuguesa. La mirada es la de la protagonista, Dminga, que recuerda que, aunque la guerra haya terminado, la lucha continúa: los enemigos ahora son el hambre, la miseria, la ignorancia. Se trata de la primera película producida por el Instituto Nacional de Cine de Guinea Bissau, que, hasta 1983, había producido sólo reportajes y documentales. Gomes se formó en el Instituto Cubano de Arte, bajo la dirección de Santiago Álvarez, donde se especializó como directora de fotografía y operadora. De 1972 a 1973 tuvo la oportunidad de trabajar en Senegal con uno de los grandes pioneros del cine africano, Paulin Soumanou Vieyra. Desde 1974 empezó a realizar documentales

de inspiración político-social. En 1992, en la sección Un Certain Regard de Cannes Gomes presentó su segundo largometraje, **Udju azul di Yonta**, una historia de amor en los barrios populares de Bissau. Gomes vuelve a descubrir el humor y las pasiones de su pueblo en la historia de Yonta, adolescente locamente enamorada de un hombre triste que ni se da cuenta de su existencia. Alrededor de Yonta está la vida de Bissau en continuo movimiento, el ritmo frenético de una sociedad que cambia con una rapidez que no le pertenece. La magnífica última película de Gomes, **Po di Sangui** (1996), pone en escena una gran metáfora de África imaginando el éxodo bíblico de todos los habitantes de una aldea cuyo bosque sagrado ha sido destruido por los madereros.

Hondo, Med

(Mauritania, 1936)

- 1969 Balade aux sources (cm)
- Roi de corde (cm)
- Partout ou peut-être nulle part (cm)
- Soleil O
- 1973 Mes voisins (cm)
- 1974 Les Bicots-Nègres, vos voisins
- 1975 Sahel la faim, pourquoi?
- 1977 Nous aurons toute la mort pour dormir
- 1978 Polisario, un peuple en armes (mm)
- 1979 West Indies, ou le nègres marrons de la liberté
- 1986 Sarraounia
- 1994 Lumière noire
- 1998 Watani / Un Monde sans mal

El verdadero nombre de Med Hondo, nacido en M'raa, es Mohamed Abid Medoun Hondo. Es de origen *haratine*, denominación con la que en Mauritania se refieren a los esclavos liberados. En Rabat (Marruecos) frecuentó la escuela de hostelería ("*fue mi primer paso de emigrante*") y tuvo así la oportunidad de asistir a cursos en Niza y Lausana. A finales de los años cincuenta estuvo en Marsella, donde realizó muchos oficios: cocinero, mozo, estibador, camarero. Tras establecerse en París, decidió asistir a cursos de arte dramático. Fue actor de teatro y cine (en películas de Costa-Gavras, Robert Enrico, John Huston). Hondo creó la compañía Griotshango, convirtiéndose en su director principal. Participó en *La Tragédie du Roi Christophe*, de Aimé Césaire, y en *Hamlet*. La primera obra que montó con Griotshango fue *L'Oracle*, del escritor congoleño Guy Menga. Med Hondo llegó al cine a finales de los años sesenta con películas de ficción y documentales. Su primer largometraje es **Soleil O** ("*la toma de consciencia política de un inmigrante africano*"). Se trata de una

Kamba, Sébastien

(Congo, 1941)

- 1965 *Le Peuple du Congo / Léo vaincra* (cm)
- 1966 *Kaka-Yo* (cm)
- 1968 *Apea* (cm)
- 1970 *Mwana Keba* (cm)
 - Le Festival panafricain d'Alger*
 - Chine populaire. Sixième conférence*
 - Festival culturel de Guinée*
 - La Grande date* (cm)
- 1973 *La Raçon d'une alliance*
- 1977 *Le Corps et l'esprit* (mm)
 - L'Habitat en République Populaire du Congo* (cm)
 - Hommage au Président Marien Ngouabi* (mm)
- 1979 *Tessi Kon M'Bi* (mm)

La carrera de Sébastien Kamba es muy versátil: empezó como profesor, luego fue operador de la televisión nacional de Congo para llegar por fin al cine, que abandonó en 1979 para emprender el camino de la política. La televisión le llevó a Francia, donde realizó un largo periodo de formación en el estudio-escuela de Ocora. De vuelta a Congo, empezó a frecuentar el *Caméra Club* del *Centre Culturel Français de Brazzaville*, que en esa época alentaba a los jóvenes con aspiraciones cinematográficas. Así fue como tuvo la oportunidad de rodar un cortometraje **Kaka Yo**, la primera película de ficción de Congo. Kamba se distingue de los demás pioneros del cine africano por la originalidad de los temas abordados, así como por la sorprendente refinación y madurez estilística de este primer cortometraje. En efecto, **Kaka Yo** es una de las raras historias de amor de todo el cine africano. Un joven decide poner a prueba el amor de su novia y desaparece. Ella deambula durante toda la noche en una larga peregrinación por las calles de Brazzaville y en el delirio maldice la tradición de una sociedad machista. En cambio, es más moralista el argumento de otro cortometraje, **Mwana Keba** (quizás esta elección fuera dictada por el hecho de que la película iba a ser producida por la televisión nacional), donde una joven mujer, a pesar de las recomendaciones de su madre, se deja seducir por un donjuan. Tras siete años de televisión, Kamba consiguió rodar con la ayuda de la Cooperación su primer largometraje, **La Raçon d'une alliance**, adaptación de la novela de Jean Malonga *La Légende de M'Foumou Ma Mazono*. La originalidad de Kamba vuelve en un tema que se adelanta a los tiempos. En lugar de concentrarse en los problemas del neocolonialismo, se remonta a la época precolonial, a las luchas fratricidas de las tribus rivales y aborda uno de los tabúes de la historia africana: la práctica de la esclavitud entre africanos.

de sus obras más célebres, junto con **Les Bicots-Nègres, vos voisins** y **Sarraounia**. Hondo es uno de los cineastas africanos más políticamente comprometidos, que denuncia el colonialismo francés, las cooperaciones, las miserables condiciones de vida de los inmigrantes negros en Francia, el racismo, y también relata la lucha por la independencia del pueblo Saharaui (en **Nous aurons toute la mort pour dormir** y **Polisario, un peuple en armes**). Lo hace en películas de mirada dura, a menudo hostil, sin condescendencia (como la más reciente **Watani**, grabada en vídeo y luego pasada a cine, en blanco y negro y en color, para documentar, con una ficción heladora, el odio por los extranjeros en la Europa de fin de milenio). Sus obras son experimentales y duras, impulsadas por la urgencia político-social de la denuncia. Med Hondo también fundó una sociedad de producción y distribución. En 1981 contribuyó a crear el Comité Africano de Cineastas.

Kaboré, Gaston

(Burkina Faso, 1951)

- 1982 *Wend Kuuni*
- 1988 *Zan Boko*
- 1992 *Rabi*
 - La Vie en fumée* (cm)
- 1993 *Roger le fonctionnaire* (sitcom)
 - Chronique d'un échec annoncé* (sitcom)
- 1996 *Buud Yam*

Nació en Bobo Dioulasso. Es una de las figuras más populares del cine africano: durante muchos años, en calidad de Secretario General de la *Fédération Panafricaine des Cinéastes*, dio a conocer en todo el mundo la voz de los cineastas africanos. Director, productor, guionista y, a veces, también profesor, Kaboré trabajó de manera independiente a través de su casa de producción en Burkina Faso. Todas sus películas han obtenido numerosos reconocimientos internacionales, empezando por su primer largometraje, **Wend Kuuni**, que representa sin duda la primera película de éxito de Burkina Faso. Rodada en el campo, **Wend Kuuni** nos devuelve el África de antaño, redescubriendo los valores de solidaridad y respeto de la sociedad africana tradicional. Con su documental **Zan Boko**, los intereses del director se desplazan del campo a la ciudad en un retrato inquietante de los desequilibrios económicos y culturales de las nuevas capitales africanas. Doce años después de **Wend Kuuni**, Kaboré volvió a la historia de su joven protagonista, el extranjero de la aldea, "el don de Dios", y en la película **Buud Yam** le condujo en un viaje de iniciación hacia un mayor conocimiento de sí mismo.

Kamwa, Daniel

(Camerún, 1943)

- 1973 Boubou-Cravate (mm)
- 1975 Pousse-Pousse
- 1977 Chantal Rega (cm)
- 1978 La Ligne de coeur (cm)
- 1979 Akum (cm)
- 1980 Notre fille
Messe à Melen (cm)
Danse automate danse (cm)
- 1981 Cam-Air, dix ans d'essor (mm)
- 1982 Nous les fous du volant (cm)
- 1983 Les Fleurs du terroir (mm)
- 1987 La Petite fille trouvée
- 1990 Vidéo Lire
- 1997 Le Cercle des pouvoirs

Como su coetáneo y compatriota Dikongue-Pipa, la carrera de Kamwa empezó en el ámbito teatral, como actor. Una vez emigrado a Francia, se dio cuenta muy pronto de que las posibilidades de trabajo para un actor africano eran muy limitadas, así que decidió colocarse detrás de la cámara e impulsar el nacimiento del cine en su país. En 1973 obtuvo una ayuda de la Cooperación francesa y rodó un cortometraje, **Boubou-Cravate**, inspirado en un cuento de Francis Bebey, donde retomó con los tonos de la comedia un tema muy recurrente en el cine africano de esos años, es decir, la inestabilidad cultural de la nueva clase de africanos a mitad de camino entre Occidente y África, o mejor dicho, entre el *boubou* y la corbata. Esta tendencia a la comedia y a un cine popular tiene su culminación con su primer largometraje, **Pousse-Pousse**, que junto con **Muna Moto** de Dikongue-Pipa es considerado el primer largometraje de Camerún. Sin embargo, si **Muna Moto** obtuvo el favor de la crítica, **Pousse-Pousse** obtuvo el del público y se convirtió en la primera película africana que tuvo un éxito comercial excepcional en toda África, nada menos que 400.000 espectadores, gracias a la distribución en el circuito UGC. Una vez más se trata de una historia de dote que, abandonados los tonos trágicos de **Muna moto**, se divierte en seguir las vicisitudes de un carretero que trata como sea de casarse con la bella Rose. El final feliz en este caso se da por descontado. Gracias al éxito de **Pousse-Pousse**, Kamwa es actualmente productor y distribuidor de sus propias películas. Su último largometraje, **Le Cercle des pouvoirs**, lanza una dura acusación contra el enemigo número uno de la sociedad de Camerún, la corrupción, revalorizando la labor valiente de los periodistas independientes.

Kouyaté, Dani

(Burkina Faso, 1961)

- 1988 Bilakoro (cm)
- 1990 Gamidon (cm)
- 1991 Tobbère Kosam (cm)
- 1993 Les Larmes sacrés du crocodile (mm)
Keita! L'Héritage du griot

Nació en Bobo Dioulasso. Este joven cincasta es hijo de actores: su padre, Sotigui Kouyaté, fue uno de los intérpretes más grandes de África. Se diplomó en el INAFEC de Ouagadougou y terminó sus estudios en la Universidad de París. Debutó en la dirección con dos cortometrajes, **Bilakoro** (co-dirigido con Sekou Traoré e Issa Traoré) y **Tobbère Kosam**, donde empezó a explorar el mundo de la infancia. Con algunos jóvenes directores de Burkina Faso fundó la sociedad de producción Sahelis, que hoy en día es un punto de referencia para los jóvenes talentos de la cinematografía de este país. Su formación fue sobre todo teatral, siguiendo las huellas de su padre, con el que escribió y puso en escena en París y en África numerosas obras teatrales. Con su primer largometraje, **Keita, l'Héritage du griot**, Kouyaté recordó el patrimonio épico de su pueblo, la epopeya mandinga, revalorizando la importancia de la enseñanza de la cultura tradicional. Entre las producciones más recientes de Kouyaté hay una comedia de situación televisiva, **A nous la vie**, que con un lenguaje fresco y divertido lanza unas enseñanzas útiles a los jóvenes de Burkina Faso.

Lanciné, Fadika Kramo

(Costa de Marfil, 1948)

- 1974 La Fin de la course (cm)
- 1981 Djeli
- 1993 Wariko / Le Gros lot

Nació en Danamé. Al principio de su carrera de director, después de rodar tan sólo un cortometraje, conquistó el FESPACO con la película **Djeli**, que ganó el premio el "Étalon de Yennenga" en 1981. Tuvo una formación literaria en la facultad de Letras Modernas de la Universidad de Abidjan y luego se matriculó en la École Nationale Louis Lumière de París. En 1975 ingresó en la televisión, donde trabajó para la Office National de Promotion Rurale, para la que realizó numerosos documentales sobre agricultura. En 1978, pudiendo contar sólo con sus ahorros personales y la ayuda de su familia, empezó el rodaje de **Djeli**, una historia de hoy, gracias a la colaboración de un equipo de técnicos de la televisión. Un

amor contrastado por la pertenencia a dos castas distintas: Karamoko es hijo de *griot* de la familia de los Djeli y Fanta desciende de las ilustres familias de los *mandingas*. Sin embargo, los dos jóvenes no viven en la comunidad cerrada de una aldea, son dos estudiantes que ignoran las leyes de la tradición y que chocan con una realidad ancestral que no les pertenece. La originalidad de la aproximación de Lanciné reinventa el tema del contraste entre tradición y modernidad en una dimensión más sensible y humana. Con su siguiente película, **Wariko / Le Gros Lot**, también Lanciné abordó la comedia de Costa de Marfil con un resultado mediocre.

Mabikwa, Isaac

(Zimbabwe, 1962)

1993 More Time

Durante años Zimbabwe se ha quedado en la sombra de la producción cinematográfica, pero actualmente es el único país del África negra que puede alardear, además de Sudáfrica, de una completa autonomía de producción, revelado y postproducción. Los directores son relativamente jóvenes, como es el caso de Isaac Mabikwa, que debutó como director en 1993 con **More Time**, una historia agradable interpretada por jóvenes de la capital, Harare: un relato moral contra la desolación de África, el SIDA. La película dio la vuelta al mundo y obtuvo reconocimientos internacionales. Mabikwa se formó en los plató de las películas americanas rodadas en Zimbabwe (**Grita libertad, Un mundo aparte, Cazador blanco, corazón negro**) desempeñando cada vez funciones distintas: asistente de dirección, asistente de montaje, director de producción e incluso especialista. Comprometido desde el primer momento en la promoción y la defensa de un cine nacional, tras ocupar numerosos cargos en el ámbito de las asociaciones cinematográficas institucionales y privadas de Zimbabwe, desde hace aproximadamente seis años Mabikwa dirige el Southern African Film & TV Festival, el primer festival cinematográfico de la región austral de África.

Maldoror, Sarah

(Angola / Guadalupe, 1939)

1968 Monangabee (cm)
 1971 Des fusils pour Banta (mm)
 Carnaval en Guinée Bissau
 Saint-Denis sur avenir
 1972 Sambizanga

1977 Un carnaval dans le Sahel
 Fogo, île de feu
 Un homme, une terre: Aimé Césaire
 Et les chiens se taisaient
 1981 Un dessert pour Constance (mm)
 1983 L'Hôpital de Leningrad (mm)
 Le Passager du Tassili
 Un Sénégalais en Normandie
 Robert Doisneau
 La Littérature tunisienne de la Bibliothèque nationale
 Le racisme au quotidien
 1986 Aimé Césaire, le masque des mots (mm)
 1988 Vlady (cm)
 1994 Léon G. Damas (cm)
 1998 La Tribu du bois de l'E (cm)

Nacida en Candon, en el sur de Francia, de padre natural de Guadalupe y madre francesa, Sarah Maldoror comenzó dedicándose al teatro. Trabajó en la compañía Les Griots (de la que forman parte Ababacar Samb-Makharam, Toto Bissainthe, Bassori Timité y Robert Liensol). Una vez disuelto el grupo, se marchó a Moscú para estudiar cine, en los estudios Gorki. Conoció a Ousmane Sembène. Ambos fueron asistentes de Mark Donskoi en la película **Zdravstvovuitié** (1959). A finales de los años sesenta se trasladó a Argelia, donde empezó su carrera cinematográfica realizando el cortometraje **Monangabee**, que, por temas y ambientes, anticipa de manera clara su obra más conocida, **Sambizanga**. Ambas películas se basan en la producción literaria del escritor angolés Luandino Vieira. Angola aparece varias veces en la obra de Sarah Maldoror, una obra donde se encuentran formatos y duraciones distintas, ficción y documental, en la búsqueda constante de la memoria y de la historia. La directora trabajó tanto en el África de habla portuguesa y en Martinica como en París, siempre lista a testimoniar con la cámara una apasionada militancia política. **Monangabee** es ejemplar en este sentido, ya que contiene algunos aspectos que se desarrollarán más adelante -la represión militar, el papel de la mujer en la sociedad y en la guerra- y la definición de un punto de vista fílmico que pone especial cuidado en la utilización de los detalles y del blanco y negro. Además de las películas de ficción, la filmografía de Maldoror contiene retratos de pintores, escultores, cantantes y poetas y una serie de documentales para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Entre estos retratos hay que recordar **Aimé Césaire, le masque des mots** y **Léon G. Damas**. El primero pone en relación cine, literatura y poesía al documentar un congreso sobre la "*négritude*" y la actividad política y poética de Césaire. En el segundo se asiste a la recuperación de la memoria del Caribe a través de las palabras de los poetas (Damas, Senghor, Césaire), las entrevistas a los estudiantes, las imágenes de lu-

gares (cabañas, cielo, ríos) que se esculpen, una vez más, en blanco y negro y con una breve duración en la que el cine de Maldoror se manifiesta en toda su esencia teórica.

Mawuru, Godwin

(Zimbabwe, 1961)

- 1987 The Tree is Mine (cm)
- 1989 Facilitation (cm)
- 1992 Neria
- 1994 I'm the Future

Joven director, empezó su carrera como actor de seriales televisivos y películas. Desde 1986 trabajó en la realización de películas internacionales como asistente de operador y completó su formación en el National Film Board de Montreal. Debutó con la película **Neria**, un largometraje de denuncia del drama de las viudas que la tradición africana obliga a casarse con el hermano del difunto. **Neria**, "madre coraje" de Zimbabwe, no quiere doblegarse a la prepotencia de Phineas, el hermano del marido, y se dirige a un abogado para hacer valer sus derechos de mujer y de madre. Es una película acerca de la justicia, que introduce la cámara en los tribunales africanos. Su última película, **I'm the Future**, con guión del escritor Charles Mungoshi, está dedicada a los niños que viven en los campos de refugiados.

M'Bala, Roger Gnoam

(Costa de Marfil, 1943)

- 1970 Koundoum (cm)
- 1971 La Biche (cm)
- 1972 Amanié (cm)
- 1974 Gboundo (mm)
Le Bardo de San Pedro (cm)
- 1975 Le Chapeau
- 1976 La Valise (cm)
- 1984 Ablakon
- 1988 Bouka
- 1993 Au nom du Christ
- 1998 Adanggaman

Nacido en Grand Bassam, la antigua capital de Costa de Marfil, donde actualmente ocupa el cargo de alcalde de la ciudad, Roger Gnoam M'Bala llegó al cine en los años 70, tras estudiar en el Conservatoire du Cinéma Français de París y en Suecia. Fue director para la Télévision Ivoirienne y con la ayuda de la estructura televisiva rodó algunos cortometrajes, entre los cuales destaca **Amanié** (1972), que fue pre-

sentado en el Festival de Dinard (en esos años uno de los festivales más atentos a la nueva cinematografía africana), donde ganó el primer premio. Ya desde sus primeras obras M'Bala eligió esa vena humorista de sátira social que caracteriza a todo el cine de Costa de Marfil. **Amanié** es el retrato despiadado de un joven campesino que, una vez llegado a la ciudad, intenta trepar por el escalafón social contando toda clase de mentiras. El fraude aparece otra vez en su primer largometraje, **Ablakon**, donde un impostor disfrazado de piloto toma el pelo a los habitantes de una aldea a los que promete llevar las comodidades de la vida moderna. Como dice M'Bala: "*Para que la píldora se trague mejor, la recubro de chocolate...*". Y sus píldoras surten efecto en el público, que empieza a ver todas sus películas. Unos años más tarde, con **Bouka**, M'Bala volvió a las aldeas para contar una historia de fetiches y rivalidades. La componente esotérica de las religiones africanas es la inspiración también de la penúltima película del director, **Au nom du Christ**, con la que M'Bala ganó el premio más prestigioso de África, el "Étalon de Yennenga" del FESPACO de Ouagadougou. El tema del fraude y la manipulación de la verdad vuelve con el líder de una secta pseudocristiana que en nombre de Cristo consigue dinero y favores sexuales de sus discípulos.

N'Gakane, Lionel

(Sudáfrica, 1928)

- 1964 Wukani awake (cm)
- 1965 Jemina & Johnny (cm)
- 1975 Once Upon a Time (cm)
- 1985 Nelson Mandela (mm)

Nacido en Pretoria, Lionel N'Gakane es el pionero del cine sudafricano negro; hubiera podido desarrollar una carrera artística extraordinaria que en cambio, por cuestiones raciales y un difícil exilio, se interrumpió casi nada más nacer. N'Gakane, que debutó en los años sesenta, presenta en su filmografía textos escasos pero inolvidables de ficción y documentales realizados lejos de su país, inicialmente en Gran Bretaña, donde vivió desde 1950 hasta el fin del *apartheid*, exiliado de Sudáfrica y en lucha con una realidad inglesa que le impidió rodar películas, a pesar de los numerosos reconocimientos internacionales obtenidos con **Jemina & Johnny**, uno de los dos cortometrajes rodados a mediados de los años sesenta (el otro es **Wukani awake**). En estas películas N'Gakane pone en evidencia su poética, lejos de cualquier retórica, más bien atenta a la inmediatez de la comunicación, que a veces puede manifestarse sin la utilización de las palabras. Bastan imágenes fuertes, capaces de transmitir emociones y elaborar

una reflexión sobre las cuestiones raciales y las diferentes maneras de encararlas. **Jemina & Johnny** es precisamente eso: una sinfonía de imágenes y sonidos que pertenece a los albores de la cinematografía del África negra y que al mismo tiempo se inserta en el cuerpo universal del cine. Ambientada en un barrio periférico de Londres, la breve película narra sin diálogos el encuentro casual entre un chico blanco y una chica negra rodeados de un clima de racismo. N'Gakane, como el Sembène de **Borom Sarret**, en esos años bajó a la calle para recoger instantes de vida, para sugerir consideraciones sociales con la mirada libre de un sentimiento "*nouvelle vague*", como ocurre aunque de manera distinta en **Wukani awake**, película que marca una etapa importante en la cinematografía de Sudáfrica: es la primera película anti-*apartheid* de un cineasta negro. Producido en Gran Bretaña, es una llamada agotadora para que el pueblo sudafricano tome conciencia, luche contra la segregación racial y se organice para alcanzar la libertad. Es una militancia que asumirá las formas del documental en **Once Upon a Time**, rodado en Liberia y Costa de Marfil, y en **Nelson Mandela**, retrato del más célebre representante del Congreso Nacional Africano (ANC). N'Gakane trabajó como director de teatro, escritor y actor. En 1951 interpretó **Cry, the Beloved Country**, de Zoltan Korda, del que fue también asistente.

N'Gangura, Mweze

(República Democrática de Congo, 1950)

- 1973 Tam-Tam électronique (cm)
- 1975 Rythm and Blood (cm)
- 1980 Mmi and the Aids Vaccine (cm)
- Chéri-Samba (cm)
- 1983 Kin-Kiesse (cm)
- 1987 La Vie est belle
- 1992 Changa-Changa (cm)
- 1994 Le Roi, la vache et le bananier (cm)
- 1995 Le Général Tombeur (cm)
- 1998 Pièces d'identités

Nació en Bukavu. Tras los estudios de letras, se matriculó en el Institut des Arts de Diffusion de Bruselas. De vuelta a su país en 1976, emprendió la carrera de profesor de historia del cine en el Institut National des Arts de Kinshasa y luego pasó al Savozza (Studio-École de la Voix du Zaire). Su actividad de funcionario siguió hasta 1985 en el Institut des Musées Nationaux du Zaire, donde fue responsable de la sección audiovisual. Su primera película importante fue un documental, **Chéri-Samba**, rodado en 1980 sobre la vida y la obra de un joven pintor zaireño; en 1983 realizó **Kin-Kiesse**, una mirada dulce-amarga sobre *Kinshasa-la-Belle*, la capital de

Zaire. Su primer largometraje tuvo una larga historia, como muchas otras *operas primas*, y no sólo del cine africano. Empezó como un cortometraje financiado por la Cooperación francesa, luego apareció un productor que quería transformarlo en serie televisiva y por fin llegó a manos de Benoit Lamy, que garantizó una participación belga y lo convirtió en un largometraje en 35 mm. Así nació **La Vie est belle**, la primera comedia musical africana. La música es omnipresente en la vida de Kinshasa y acompaña las vicisitudes de un joven que deja la aldea para ir a probar suerte en la ciudad. El joven campesino es nada menos que Papa Wemba, uno de los más grandes cantantes africanos. La pasión por la música continúa con el documental **Changa-Changa**, un recorrido entre los nuevos conjuntos musicales africanos en Europa. N'Gangura vive desde hace años en el exilio en Bruselas. **Le Roi, la vache et le bananier** representó para el director la ocasión de volver a su región natal, Ngweshe, y sumergirse en la tradición de su cultura. Junto con sus palabras aparecen las del *griot* del pueblo, el guardián del saber tradicional. Tras años de preparación, en 1998 consiguió terminar su segundo largometraje, **Pièces d'identités**, donde recobró el humor de antaño con la historia hilarante de un viejo rey del Congo en Bruselas que busca a su hija extraviada.

Ouédraogo, Idrissa

(Burkina Faso, 1954)

- 1981 Poko (cm)
- 1983 Les Écuelles (cm)
- 1984 Les Funérailles du Larlé Naaba (co-dirección: Pierre Rouamba) (cm)
- 1985 Ouagadougou, Ouaga deux roues (cm)
- Issa le tisserand (cm)
- Tenga (cm)
- 1986 Yam Daabo
- 1989 Yaaba
- 1990 Tilai
- 1991 A Karim na Sala
- Obi (cm)
- 1992 Samba Traoré
- 1993 Gorki (cm)
- 1994 Le Cri du coeur
- Afrique, mon Afrique (mm)
- 1997 Les Parias du cinéma (episodio de la película colectiva **Locarno demi-siècle: réflexions sur l'avenir**)
- Le Gros et le maigre / La Boutique / Pour une fois (anuncios sobre el SIDA)
- 1998 Kini & Adams

Idrissa Ouédraogo es el director del África negra más conocido a nivel internacional en la actualidad.

Nacido en Banfora, realizó sus estudios en Burkina Faso, luego en la Unión Soviética y más tarde en Francia. Tras el diploma obtenido en el Instituto Africano de Estudios Cinematográficos de Ouagadougou, trabajó en la Dirección de la Producción Cinematográfica de Burkina Faso, estuvo en Kiev, se diplomó en el Idhec de París en 1985 y obtuvo el diploma de estudios cinematográficos en la Sorbona. La obra de Ouédraogo se inscribe en la necesidad de introducir una mirada moral en el interior de géneros como la comedia, el drama, la tragedia, el cine del Oeste y el género de suspense. El cine de este director rehuye prejuicios estéticos y productivos para contar historias de signo clásico que se reinventan en los espacios del campo y de las ciudades africanas o europeas, apasionándose con las vicisitudes del ser humano, describiendo situaciones cotidianas con renovada libertad figurativa. En sus cortometrajes iniciales Ouédraogo aborda cuestiones delicadas, como la carencia de estructuras sanitarias (**Poko**), el éxodo rural en el Sahel (**Tenga**) -argumento que luego desarrollará en su primer largometraje, **Yam Daabo**-, la circulación en la capital de Burkina Faso (**Ouagadougou, Ouaga deux roues**) o bien el trabajo cotidiano de algunas personas (**Les Écuelles** e **Issa le tisserand**). Son películas que preceden a sus grandes obras, pero hay incluso un pequeño film genial, **A Karim na Sala**, una historia en la doble versión de telefilm y largometraje para el cine, comedia *on the road* protagonizada por dos adolescentes (los mismos de **Yaaba**). Con **Le Cri du cœur** Ouédraogo firma su primer largometraje casi enteramente rodado en Europa (en Lyon), mientras que con **Kini & Adams** lleva su cine a la magnificencia del cinemascopio bajo el cielo del África austral. En la filmografía de Ouédraogo se encuentran también algunos trabajos especiales. Entre éstos, algunos se ocupan del tema del SIDA, sin recurrir a estereotipos (el medimetraje **Afrique, mon Afrique** y los anuncios **Le Gros et le maigre**, **La Boutique** y **Pour une fois**). **Les Parias du cinéma** es en cambio un trabajo muy breve en el que Ouédraogo, en la sencillez del plano fijo, reitera su propio recorrido poético en el cine contemporáneo. En teatro dirigió la obra **Le Roi Christophe** para la *Comédie Française*.

Samb-Makharam, Ababacar

(Senegal, 1934-1987)

- 1965 Et la neige n'était plus (cm)
- 1968 La Terre et le paysan (cm)
- 1970 Kodou
- 1981 Jom, ou la mémoire d'un peuple

Nacido en Dakar, Samb-Makharam empezó su for-

mación en la escuela francesa de radio-televisión de París, y en 1955 entró en el Centre d'Art Dramatique de la Rue Blanche, donde, con Toto Bissainthe, Bassori Timité, Sarah Maldoror y Robert Liensol, dio vida a la compañía teatral Les Griots. Paralelamente, hizo experiencias en el cine como actor en las películas **Tamango**, de John Berry, y **Les Tripes au soleil**, de Claude Bernard Aubert. En la oficina de radiodifusión y televisión francesa se ocupó de la producción y fue animador de transmisiones. En 1958 se matriculó en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. De vuelta a su país, trabajó para Radio Senegal y en televisión ocupándose de programas educativos. A pesar de las pocas películas realizadas, Samb-Makharam es uno de los directores más significativos del África negra, y su *opera prima*, **Et la neige n'était plus**, lo atestigua espléndidamente. Se trata de un cortometraje en blanco y negro donde se narran las dificultades de reinserción de un joven que vuelve de Francia. Podría parecer un cine didáctico, porque registra etapa por etapa las vicisitudes que vive el protagonista (con una voz en *off* que explica los hechos); la mirada es libre, nunca desmesurada; por el contrario es airosa y ligera al filmar la aldea y sus habitantes. Los dos largometrajes de Samb-Makharam confirman la inestimable mirada del autor a la hora de tratar argumentos de tradición e historia. **Kodou** se mueve entre pasado y presente en un tiempo que se dilata tanto entre el rito del tatuaje de los labios y el deambular enloquecido de la chica que se ha atrevido a interrumpir esa prueba, como entre las desgarradoras terapias psiquiátricas y la ceremonia de los curanderos. También **Jom** desborda el tiempo, tratando varios momentos históricos y sociales, del colonialismo a las huelgas en las fábricas, a la emancipación de la mujer, unidos por las palabras de un cuentacuentos. Samb-Makharam fue asistente de dirección de Ousmane Sembène en la película **Mandabi**. Secretario General de la Federación Panafricana de Cineastas (FEPACI) desde 1972 hasta 1976, después fue Presidente de los Cineastas Senegaleses Asociados. Además, creó una sociedad de producción y distribución de sus películas, denominada Baobab Films. Murió en 1987.

Sembène, Ousmane

(Senegal, 1923)

- 1963 Borom Sarret (cm)
- L'Empire Songhay (no distribuido)
- 1964 Niaye (cm)
- 1966 La Noire de...
- 1968 Mandabi
- 1969 Traumatisme de la femme face à la polygamie (cm)

- Les Dérivés du chômage (cm)
- 1970 Taw (cm)
- 1971 Emitai
- 1972 L'Afrique aux Olympiades (cm)
- Basket africain aux J.O. de Munich R.F.A. (cm)
- 1975 Xala
- 1977 Ceddo
- 1987 Camp de Thiaroye (co-dirección: Thierno Faty Sow)
- 1992 Guelwaar

Nacido en Ziguinchor, Casamance, Ousmane Sembène es el padre histórico del cine africano. Su cortometraje **Borom Sarret** marca el principio de una de las filmografías más apasionantes del cine africano y testimonia el nacimiento de la cinematografía del África negra. Sin embargo, el cine llega tarde en la carrera de Sembène, que realizó muchos oficios en Senegal y en Francia, siendo militante político, escritor y por último cineasta. Sin embargo, el interés por el cine se remonta a su adolescencia, cuando con quince años Sembène, ya rebelde en la escuela, junto con dos amigos creaba confusión a la entrada de las salas cinematográficas para aprovecharse y entrar sin pagar. Sembène se formó como cineasta en Moscú frecuentando los estudios Gorki. Antes de acercarse al cine, fue mecánico, albañil, pescador y estibador en Senegal, en París y Marsella. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó como artillero en el ejército colonial francés. Trabajador inmigrante, sindicalista, en 1950 se afilió al Partido Comunista Francés. En los años sesenta, tras la liberación de Senegal, volvió a Dakar. En 1956 publicó su primera novela, de inspiración autobiográfica: *Le Docker noir*. Le siguieron: *O pays, mon beau peuple* (1957), *Les Bouts de bois de Dieu* (1960), *Voltaïque* (1961) -que contiene el relato breve *La Noire de...* que adaptó en la película homónima-, *L'Harmattan* (1963), *Véhi-Ciosane* (1964) -Sembène se inspiró en esta recopilación de relatos para *Niaye-*, *Le Mandat* (1964) -que luego se convirtió en el largometraje *Mandabi-*, *Xala* (1973) -también esta novela se convirtió en una película con el mismo título- y *Le Dernier de l'empire* (1981). Con cuarenta años, y tras la publicación de cinco novelas o recopilaciones de relatos breves, Sembène se acercó al cine. Como periodista se fue a Léopoldville (Congo) para documentar la dramática situación de la colonia belga; allí conoció al líder político Patrice Lumumba. Ese viaje fue el prelude del inicio de una nueva fase creativa para Sembène, que se comprometió en la realización de obras con un fuerte impacto social, a través de las cuales denunciar las contradicciones de la ciudad (**Borom Sarret**), los abusos de poder y religiosos (**Niaye**, **Ceddo**, hasta la sátira de **Xala**), la alienación del exilio (**La Noire de...**), las paradojas de la burocracia y la religión (**Mandabi**, **Guelwaar**) y los ho-

rreros de la guerra colonial (**Emitai**, **Camp de Thiaroye**).

Sissako, Abderrahmane

(Mauritania, 1961)

- 1990 Le Jeu (cm)
- 1993 Octobre (cm)
- 1995 Le Chameau et les bâtons flottants (cm)
- 1997 Sabriya (episodio de la película colectiva **Africa dreaming**)
- Rostov-Luanda
- 1998 La Vie sur terre

Abderrahmane Sissako es el más interesante entre los jóvenes directores africanos. Nacido en Kiffa, su infancia transcurrió en Malí antes de volver a Mauritania en 1981. Un año más tarde se trasladó a la Unión Soviética para frecuentar el Vgik de Moscú, donde se diplomó en 1989. Fue precisamente en la Unión Soviética donde inició su filmografía. **Le Jeu**, producido por la escuela de Moscú, se rodó en el desierto ruso con personas de la comunidad musulmana del lugar (en Mauritania el director no hubiera encontrado nunca la financiación y además el guión no gustaba). Con rasgos visionarios y un viraje color sepia, se ponen en evidencia algunas obsesiones de Sissako que volverán en sus obras siguientes: el viaje y la parada, el vagabundeo en el desierto en búsqueda de una nueva frontera -entre países, pero sobre todo interior, humana-, la soledad y el silencio. Sissako empezó con una película casi muda, donde es tangible la tensión por hechos no vistos y apenas apuntados. Un sentido de misterio recorre el cortometraje, como ocurre en sus demás filmes. Durante un conflicto, un padre, presumiblemente un espía, tras un día y una noche transcurridos de permiso en casa, se vuelve a poner en marcha en el desierto, mientras sus hijos y sus amigos juegan a la guerra. Más adelante, Sissako elaboró nuevas estrategias de viaje vehementes, geométricas y teóricas para filmar geografías del alma, e incluso radiografías de los sentimientos y de las relaciones humanas. Con **Octobre**, rodado en Moscú, el cineasta pone en juego otro desarraigo -ambiental y de pareja- en una ciudad oprimente donde viven el africano Idrissa y su mujer rusa, Ira. Aparece la relación con la memoria y con el viaje, con las raíces y la lejanía forzada. El cine de Sissako se construye dentro de África y fuera de este continente. El desierto árabe alberga otras metas apátridas en **Sabriya**, mientras que otro desierto, llameante y lleno de misterio, aparece en el brevísimo **Le Chameau et les bâtons flottants**, basado en una fábula de La Fontaine. El viaje se reviste de capas de sentido teórico más profundo en **Rostov-Luanda** (desplazamiento por elipsis entre Maurita-

nia, Rusia, Angola) y reaparece con desarmante sencillez en **La Vie sur terre**, espléndido episodio de la serie "L'an 2000 vu par...", con prólogo en Francia y comedia humana en Sokolo, pequeña aldea de Malí, a la espera hipnótica y desilusionada del nuevo milenio.

Sissoko, Cheick Oumar

(Malí, 1955)

- 1985 Sécheresse et exode rural (cm)
- 1986 Nyamanton
- 1989 Finzan
- 1992 Être jeune à Bamako (cm)
- 1995 Guimba
- 1999 La Génèse

Cheick Oumar Sissoko, originario de Bamako, se licenció en historia y sociología de África en París, donde estudió cine en el Centre National Lumière. En Malí fue Director del Centro Nacional de Producción Cinematográfica (CNCP). Por su manera robusta de abordar temas delicados (la educación de los niños, la condición de la mujer, la tradición y el poder), sus largometrajes siempre han suscitado polémica, ya desde su debut con **Nyamanton**. En esa película Sissoko retrata a un grupo de chiquillos que trata de sobrevivir en una gran ciudad y sus arrabales. Existencias marginales narradas haciendo coexistir la urgencia de la denuncia (el cine como espacio político para llegar a una multitud de personas: un punto de partida siempre reivindicado por el director de Malí, que en esta postura se acerca a Ousmane Sembène) y las escenas madres (en la escuela, en la familia, en el hospital) con la fantasía, el juego, las invenciones y el humor genuino de esos niños que tienen que reinventar cada día su existencia. Los jóvenes ocupan a menudo un lugar privilegiado en la obra de Sissoko, que les dedica también el documental **Être jeune à Bamako**, un retrato de chicos que cuentan su historia, testimoniando la necesidad de rebelarse contra un destino social que trata de marginarlos. En **Nyamanton** y en el siguiente **Finzan**, donde relata la persistencia de atroces rituales perpetrados en el cuerpo de las mujeres con la práctica de la ablación, Sissoko manifiesta toda la flagrancia política de su cine, que se mueve cada vez más hacia una ficción declarada. Piénsese en las atmósferas mitológico-fantásticas de **Guimba**, fábula sobre el poder ambientada en un reino del Sahel dominado por el tirano homónimo y geoméricamente colocada en un plató en el que se encuentran el interior del reino -con sus habitaciones, las murallas, las decoraciones y los lugares de un poder extendido en el tiempo- y el exterior de la *brousse*. El cine de Sissoko se sustenta en una mirada sobre lo real, pero también cuando se dirige a un tiempo pasado, a menudo está atenta a

captar estados de ánimo, deseos, urgencias en las caras y los comportamientos de chicos y niños, a introducir secuencias de belleza admirable en textos a veces demasiado fatigosos en su proceder.

Teno, Jean-Marie

(Camerún, 1954)

- 1984 Schubbah (cm)
Hommage (cm)
- 1985 Fièvre jaune / Taximan (cm)
- 1987 La Gifle et la caresse (cm)
- 1988 Bikutsi Water Blues
- 1990 Le Dernier voyage (cm)
- 1991 Mister Foot (cm)
- 1992 Afrique, je te plumerai
- 1994 La Tête dans les nuages (cm)
- 1995 Clando
- 1999 Chef! (mm)

Jean-Marie Teno, nacido en Famleng, estudió comunicaciones y técnicas audiovisuales en París. Fue montador cinematográfico y televisivo y crítico cinematográfico. La filmografía del director de Camerún presenta rasgos singulares y curiosos: el fútbol, la música, el compromiso social, la rutina cotidiana repetitiva y el salirse de la misma (que puede desembocar en tragedia, como en **Le Dernier voyage**, donde un taxista mal pagado recurre a las píldoras para intentar superar la fatiga) son las líneas temáticas que la atraviesan. Teno sumerge sus textos en el humor y en el drama, en la investigación y en la ficción, para orientarse hacia una reflexión sobre la comunicación que se convierte en instrumento didáctico, a veces demasiado exhibido, en relación con unas imágenes que en cambio son eficaces precisamente por su inmediatez visual, más allá de las palabras. Es un conflicto que se manifiesta en toda la obra de Teno, que realiza sin problemas películas de diferente longitud. Teno demuestra que se encuentra cómodo con las diferentes duraciones, pudiendo pasar ágilmente del corto al mediometraje hasta el largo, así como el medio del vídeo puede interactuar sin forzamientos en su cine. Es más, Teno realizó una de sus mejores obras precisamente en el formato vídeo. Se trata de **Chef!**, mediometraje de ritmo apremiante que aborda, en varios niveles, la función de los "jefes" en la sociedad de Camerún. **Chef!** parece más un diario filmado, íntimo y subjetivo, que un reportaje de investigación. El recorrido realizado por Jean-Marie Teno se detiene en **La Tête dans les nuages** en la actividad de un artista que utiliza los desperdicios para construir esculturas fascinantes y huir del contexto social degradado de la capital Yaoundé, dominada por la inmundicia; en **Schubbah** y **La Gifle et la caresse**, en la inmigración africana

y árabe en Francia; en **Clando**, en las vicisitudes sentimentales de un joven de Camerún en Alemania; en **Mr. Foot**, en la pasión por el fútbol mezclando a personajes e historias en Yaoundé. Obras de más amplio respiro político y musical son **Afrique, je te plumerai** y **Bikutsi Water Blues**. Películas de ficción y documentales en los que los recorridos más fascinantes se dibujan cuando el texto se aleja de las temáticas elegidas para liberarse en una mirada curiosa y excéntrica.

Thiam, Momar

(Senegal, 1929)

- 1963 Sarzan (mm)
- 1965 Diabel le pêcheur (película sin terminar)
- 1968 Luttes casamançaises (cm)
- 1969 La Malle de Maka Kouli (cm)
- Simb (cm)
- 1971 Karim
- 1974 Baks
- 1982 Sa Dagga
- 1983 Bouki cultivateur (cm)

Nació en Dakar. Entre los directores africanos de más edad, Thiam es uno de los protagonistas de la llamada "edad de oro" del cine senegalés. Autodidacta, empezó su carrera como fotógrafo, para luego entrar en el departamento cinematográfico del Ministerio de Información senegalés. En 1963 realizó su primer cortometraje, **Sarzan**, gracias al rollo que le sobró al francés Ciampi en el rodaje de **Liberté I**. Thiam se inspiró en un cuento del escritor Birago Diop y trabajó en el plató con los actores de la École des Arts de Dakar, que ya habían puesto en escena el relato en el teatro. Son los inicios del cine senegalés y el nivel técnico de la película deja que desear. Sin embargo, en los cortometrajes siguientes, **La Malle de Maka Kouli** y **Simb**, las espléndidas imágenes en blanco y negro del operador Abdou Fary Faye consiguen penetrar en las aldeas con una ligereza y una participación hasta entonces desconocidas en el cine rodado en África. Por la elección de los argumentos, a Thiam le gustaba sacar inspiración de las obras literarias africanas que sentía cercanas a su pueblo. Su primer largometraje, **Karim**, rodado en 1971, se basó en la novela homónima de Ousmane Socé Diop, cuyos derechos poseía el director desde 1959. En la película se narran las aventuras amorosas de Karim, un joven senegalés dividido entre las obligaciones de la sociedad tradicional y las tentaciones de la sociedad occidental. Tras un largo noviazgo, Karim está a punto de casarse con Marème, pero la llegada de un pretendiente adinerado echa por tierra sus planes. Desilusionado y amargado Karim va entonces de flor en flor, de la divorcia-

da a la joven católica, para volver al final a los brazos de Marème. También en su trabajo siguiente, **Baks**, Thiam se distinguió por la originalidad de sus elecciones y rodó la primera película africana que abordaba el tema de la droga y de los niños de la calle. Las playas de Dakar son el refugio de la juventud desbandada de la capital que se pierde en los robos y en la *yamba* (marihuana). Thiam se retiró muy pronto del cine, en 1983, tras rodar el cortometraje para niños **Bouki cultivateur**.

Traoré, Mahama Johnson

(Senegal, 1942)

- 1969 L'Enfer des innocents (cm)
- Diankha-Bi (mm)
- 1970 Diegue-Bi
- 1971 L'Étudiant africain face aux mutations (mm)
- L'Exode rural (mm)
- 1972 Lambaaye
- Reou-Takh (mm)
- 1974 Garga M'Bossé
- N'Diangane
- 1980 Sarax Si (película sin terminar)
- 1982 La Médecine traditionnelle (serie)
- 1992 Fann Ocean (serie)

Nació en Dakar. Tras estudiar en el Conservatoire Indépendant du Cinéma Français de París, realizó varios cursos de formación televisiva. Volvió a Senegal en 1968 y trató de crear un polo de coproducción con Túnez, donde (en los laboratorios Gammarth) reveló su primer cortometraje, **L'Enfer des innocents**. El intento de producción interafricana fue loable, pero los resultados técnicos no fueron satisfactorios. En 1969 rodó un medimetraje, **Diankha-Bi**, acerca de la condición de la mujer africana. Traoré puso en escena a tres jóvenes mujeres simbolizando las actitudes en contraste de la mujer senegalesa, ella también en equilibrio entre tradición y modernidad. Con la participación de una sociedad francesa, Secma, al año siguiente este prolífico director volvió a tratar el tema de la mujer en un largometraje, **Diegue-Bi**, que obtuvo un inesperado éxito de público, con nada menos que 150.000 espectadores. Para Traoré el compromiso social y político está indisolublemente vinculado a su carrera de director y determina sus elecciones con respecto a los argumentos y el estilo sobrio y realista. Con envoltura Traoré hace un cine que se integra deliberadamente en el proceso político de toma de conciencia de su pueblo. Este compromiso le llevó a ocuparse de las funciones de Secretario General de la FEPACI (1971-1982) y director de la SNPC (Société Nationale de Production de Cinéma). En 1974 Traoré realizó las dos películas que se consideran

sus obras maestras por la madurez de la escritura cinematográfica y la coherencia estética: **Garga M'Bossé** y **N'Diangane**. Si en la primera la denuncia de Traoré se lanza contra la escuela coránica y la corrupción de los morabitos al servicio de Francia, en la segunda vuelve al tema clásico del éxodo rural, investigando por primera vez las causas políticas y culturales de la sequía de los campos senegaleses. Tras largos años de silencio, Traoré volvió a rodar un serial para la televisión, **Fann Ocean**. Detrás de la parodia de "Dinastía" y "Dallas", Traoré aprovecha la oportunidad para reflexionar acerca de la sociedad de nuevos ricos senegaleses: otro intento más de ponerse en contacto con su público. El director vive actualmente en París y es el presidente de la asociación *Racines Noires*, que organiza eventos, sobre todo cinematográficos, vinculados al mundo de la cultura africana.

Vieyra, Paulin Soumanou

(Senegal, 1925-1987)

- 1954 C'était il y a quatre ans (cm)
- 1955 Afrique-sur-Seine (cm)
- 1957 L'Afrique à Moscou (cm)
- 1958 Le Niger aujourd'hui (cm)
- 1959 Les Présidents Senghor et Modibo Keita (cm)
 - Avec les africains à Vienne (cm)
 - Présence africaine à Rome (cm)
- 1960 Indépendance du Cameroun, Togo, Congo, Madagascar (serie de cortometrajes)
- 1961 Une Nation est née (cm)
- 1963 Voyage présidentiel en URSS (cm)
 - Voyage du président Senghor en Italie (cm)
 - Lamb (cm)
- 1964 Écrit du Caire (cm)
 - Sindiely (cm)
 - Voyage du président Senghor au Brésil (cm)
 - Avec l'ensemble national (cm)
- 1965 N'Diongane (cm)
- 1966 Mol (cm)
 - Le Sénégal au Festival mondial des arts nègres (cm)
- 1967 La Bicyclette (cm)
 - Le Gâteau (cm)
 - Au marché (cm)
 - Rendez-vous (cm)
- 1974 Écrit de Dakar (cm)
 - Diarama (cm)
 - L'Art plastique (cm)
- 1976 L'Habitat urbain au Sénégal (cm)
 - L'Habitat rural au Sénégal (cm)
- 1981 L'Envers du décor (cm)
 - En résidence surveillée
 - Birago Diop (cm)
 - Les oiseaux
- 1982 Iba N'Diaye (cm)

Vieyra es otro pionero del cine africano. Nacido en Porto Novo, Benin, estudió en París, donde se licenció en ciencias humanas. Su formación cinematográfica se realizó en el IDHEC de París. Periodista, director, operador, montador, historiador de cine, escritor y crítico, director de producción (sobre todo para las películas de Sembène y Samb-Makharan), en 1954 realizó como ensayo de diploma **C'était il y a quatre ans**. Ya desde su primer trabajo Vieyra relata momentos de la vida de los inmigrantes africanos en Francia. En 1955 fundó el *Groupe Africain du Cinéma*, junto con Jacques Mélo Kane, Mamadou Sarr y Robert Caristan. Nació así **Afrique-sur-Seine**, producido por el Comité Etnográfico del Musée de l'Homme, que se rodó en París pero con prólogo en África. En 1960 Vieyra realizó reportajes sobre las fiestas para la independencia de Camerún, Togo, Congo y Madagascar. Al lado de esta "serie" se puede colocar **Une Nation est née**, sobre la independencia del Senegal, fábula cósmica que relata una génesis, el nacimiento de una nación, una nueva bandera, la oposición al colonialismo. Es el principio de los años sesenta. Entre los documentales de Vieyra hay que recordar **Lamb**, sobre la lucha senegalesa que se convierte en rito y danza, y **L'Envers du décor**, ensayo sobre el trabajo de Sembène a partir del rodaje de su película **Ceddo**. Obras significativas de ficción son **Sindiely** y **N'Diongane**. El primer cortometraje es una pantomima cómica-grotesca, una película muda, en los espacios arenosos de una aldea donde se documenta, esta vez en la ficción, otra danza-lucha de cuerpos. El segundo corto, basado en un relato de Birago Diop (al que Vieyra dedicará un retrato por imágenes en 1981), es un extraordinario melodrama ambientado en una aldea donde un chiquillo huye hacia el mar y hacia la muerte-desaparición en el agua, al no soportar las insinuaciones de su hermana. Fábula y melodrama, cuento oral y ligereza de toque. Como crítico e historiador del cine africano, Vieyra escribió textos importantes, como *Le Cinéma et l'Afrique*, *Sembène Ousmane cinéaste*, *Le Cinéma africain des origines au 1973* o *Le Cinéma au Sénégal*. Murió en 1987.

Yameogo, Pierre

(Burkina Faso, 1955)

- 1984 L'Oeuf silhouette (cm)
- 1987 Dunia
- 1990 Laafi
- 1991 Tiinbo (cm)
 - M'biiga (cm)
- 1993 Wendemi, l'enfant du bon Dieu
- 1998 Silmandé Tourbillon

Nació en Koudougou. Empezó su carrera como reportero gráfico, pero enseguida se topó con las dificultades relacionadas con la libertad de expresión en Burkina Faso. Entoces se trasladó a París, donde estudió en el Conservatorio Libre del Cine y en la facultad de comunicación de la Universidad Paris VIII. Con su primer largometraje, **Dunia**, ganó siete premios y el dinero suficiente para preparar en tres años su segunda película, **Laafi**. La mirada crítica de Yameogo esta vez se coloca en el mundo de la educación y la imposibilidad de que los jóvenes desprovistos de recomendaciones accedan a las universidades europeas. Con la película siguiente, **Wende-**

mi, l'enfant du bon Dieu, las reflexiones de Yameogo acerca de su sociedad se centran en el destino común e ineludible de los niños abandonados en las calles de la ciudad. Este director militante siguió con su polémica de ámbito político con la última película, **Silmandé Tourbillon**, un retrato despiadado de la corrupción del poder en Burkina Faso y del conflicto entre africanos y libaneses, hasta ahora tema tabú en la cinematografía africana. Dividido, como muchos otros de sus compatriotas, entre Burkina Faso y Francia, creó su propia casa de producción, Afix Production, que también produjo películas de jóvenes cineastas debutantes.