

**OUSMANE
SEMBENE
EL LENGUAJE
DE ÁFRICA**

ENERO — FEBRERO 2023

EL IMPACTO DE SEMBENE

THIERNO IBRAHIMA DIA HISTORIADOR, SOCIÓLOGO Y CRÍTICO DE CINE SENEGALÉS

“GRACIAS A OUSMANE SEMBENE, EL CONTINENTE NEGRO OCUPA POR FIN SU LUGAR EN LA HISTORIA DEL CINE MUNDIAL” - GEORGES SADOUL

A pesar de la belleza de la cita, debo hacer una aclaración historiográfica: el senegalés Ousmane Sembene no es el padre de los cines africanos (menos aún el francés Jean Rouch). Ya existen películas africanas (en Egipto y en Túnez), incluso antes del nacimiento de Sembene. Precisamente, el año en que nació Sembene, Egipto estrena su primer largometraje: *Au pays de Tou-tankhamon*. El segundo, *Leïla* (producido y protagonizado por la actriz Aziza Amir), es de 1927.

Ousmane Sembene (1923-2007) falleció en Dakar con 84 años. Este cineasta y escritor ha tenido un impacto evidente en nuestro país, Senegal, pero también en el continente africano y en el mundo. Es por esto que, en el marco de la segunda parte de la retrospectiva que le dedica Filmoteca Española, mi propósito es poner en relieve su legado y destacar a sus herederos. Antes de continuar, no está de más precisar que la cuestión del idioma en sus películas es demasiado amplia para que la abordemos aquí, desgraciadamente.

Ceddo

Guelwaar

Para cualquier historiador del cine, la cuestión del legado está en el corazón del séptimo arte. A modo de ejemplo, muchos cineasta se refieren a menudo a las películas pioneras de Alice Guy, Méliès, William Dickson o Lumière. Sin duda, el propio Sembene es heredero de otros cineastas, pero también pionero al crear su propio cine nutriéndolo de sus novelas. De hecho, en esta relación entre cine y literatura, algunas de sus películas se convirtieron a su vez en novelas (*Guelwaar*, por ejemplo). Además, cabe mencionar que su formación en la URSS le permitió ir a la fuente del *Kino-Pravda*, pero también le marcó el cine neorrealista italiano y el *cinema novo* brasileño. A pesar de sus particularidades, no llegó a construir, solo o con sus compañeros senegaleses o africanos, una teoría de su mirada, aparte de una serie de recomendaciones (el Manifiesto de Niamey, de 1982). Sin embargo, a

nivel personal, esto no ha impedido que tenga una gran influencia sobre muchos cineastas.

***Mandabi* (1968), un giro en la historia**

Hailé Gerima es un director etíope expatriado en Estados Unidos, así como uno de los líderes de la vanguardia estadounidense de finales de los 60. En el documental de Daniela Ricci, *Imaginaires en exil. Cinq cinéastes d'Afrique se racontent* (2013), Gerima cuenta la conmoción que sintió al ver *Mandabi*. Siendo africano, ver una película en una lengua negro-africana (ya había películas en árabe) fue un *shock*. Empezó a redactar e imaginar los guiones, que hasta entonces escribía en inglés, en su propio idioma, el amárico, una de las escrituras más antiguas del mundo. Gerima es una figura destacada del movimiento “L.A. Rebellion”, creado por

Moolaadé

estudiantes negros formados en UCLA, entre los que destacan Charles Burnett, Julie Dash, Larry Clark o Zeinabu Irene Davis. Otro de los cineastas de este movimiento, Billy Woodberry, se encontró con Ousmane Sembene en Estados Unidos y lo recuerda así: "Nos ha dicho que somos libres, que tenemos que hacer lo que deseemos, probar cosas. [...] Su trabajo y su influencia van a perdurar". Por supuesto, Sembene, con sus películas sobre las relaciones de clase y raza, no ha tenido únicamente un fuerte impacto sobre esta vanguardia estadounidense. Su legado también ha permitido que proliferen sus seguidores en África.

"*Mandabi* [...] es la película que cambió mi mirada como espectador. Hasta entonces, había visto películas donde siempre había héroes, buenos y malos.

De repente, tenía la vida real frente a mí, en la pantalla", recuerda Mahamat-Saleh Haroun (*Daratt*, 2006; *Un homme qui crie*, 2010). Más allá del fuerte impacto que causó en este cineasta de Chad, su comentario nos permite recordar que el cine de Sembène propone una superación de la representación binaria, sobre todo a nivel racial. Él decía, por ejemplo, que "el capitalista no es blanco o negro, es un capitalista". De forma que, aunque algunas lógicas se puedan entrelazar (por ejemplo, la lucha por la igualdad racial y la lucha de clases), era importante subrayar que cada dinámica tenía su propia particularidad. En este sentido, conviene mirar con detenimiento la primera secuencia de la película *Toubab Bi* (1991), del senegalés Moussa Touré. Antes de viajar a París, al protagonista le afeitan debajo de un gran árbol, en

una plaza central de Dakar, replicando el inicio de *Mandabi*, en lo que la semiología llama "cita visual". Pero Moussa Touré (mundialmente conocido por *La Pirogue*, de 2012) hace algo más que rendirle homenaje; marca con esta cita su filiación por el "Mayor de los Ancianos" (uno de los apodosos de Sembene). De ahí que el cine de Touré, igual que el de Sembene, explore los entresijos de la construcción social, de la atracción/repulsión por la cultura europea, al tiempo que se centra en su propia sociedad.

Sembene en el continente africano

Una parte del cine senegalés, e incluso africano, se inscribe en este doble enfoque. Ese sería el caso de las cineastas senegalesas Dyana Gaye (*Des étoiles*, 2013), Khadidiatou Sow (*Une place dans*

l'avion, 2016), Angèle Diabang (*Congo, un médecin pour sauver les femmes*, 2014). Sin olvidar otras autoras, como Marie Kâ, que analiza la complejidad de la poligamia en *L'Autre femme* (2013). Y es que, si bien esta directora también tiene una aproximación experimental en su filmografía, se acerca aquí a *Moolaadé*, donde la poligamia es uno de los embragues de la acción, y donde logra añadir con gran sutileza una difusa atracción sexual entre esposas.

"SU CINE EXPLORA LOS ENTRESIJOS DE LA ATRACCIÓN/REPULSIÓN POR LA CULTURA EUROPEA AL TIEMPO QUE SE CENTRA EN LA PROPIA SOCIEDAD"

Emitai

En el resto del continente africano, la burkinesa Apolline Traoré (*Desrances*, 2019, *Frontières*, 2017, *Moi Zaphira*, 2012) nombra también a Sembene entre sus modelos: formada en Hollywood, no quería convertirse en una directora estadounidense, pues consideraba que su lugar estaba en África y debía retratar mejor su sociedad y proponer una mirada propia. La visión panafricana del director de documentales y productor Mohamed Challouf también se nutre del cine del pionero senegalés, con el que mantuvo una relación muy cercana. Entre sus obras destacan *Ouaga, Capitale du Cinéma* (2000), *Il mio amico Djibril* (2009) y *Tahar Cheriaa - À l'Ombre du Babab* (2015). Por su lado, la gran directora Raja Amari (*Les Secrets*, 2009; *Corps étranger*, 2016) presentó *La noire de...* como su película predilecta en junio de 2021 en las filmotecas de Toulouse y Niza.

Este rápido repaso no estaría completo sin incluir los nombres de tres personas muy importantes que fueron sus asistentes de dirección. Estos tres cineastas reflejan que Sembene, pese a que era reacio a enseñar (rechazó ofertas en universidades estadounidenses), era una escuela y sus platós eran lugares de formación, como en la más pura tradición del cine. Clarence Thomas Delgado trabajó con él durante dos décadas (hasta su muerte). En 1998 adaptó *Niwaam*, una novela inédita que Sembene acababa de escribir. La película rescata un elemento narrativo del cortometraje *Borom Sarret* (un hombre quiere dar sepultura a su hijo y pide al carretero que le lleve al cementerio, donde al final no le dejan entrar). Por otro lado, su segundo largometraje *Que le Père soit!*

(2021), está anclado en la cultura criolla-portuguesa presente en Dakar y en la región de Casamanza, en el sur del país, justamente donde nació Sembene. Por su parte, Moussa Yoro Bathily ha labrado su propio camino con *Tiyabu Biru* (1978), *Le Certificat d'indigence* (1981), *Petits Blancs au manioc et à la sauce gombo* (1981) o *L'Archer bassari* (1993). En cuanto a Ousmane William Mbaye, ha dirigido principalmente aclamados documentales como *Président Dia* (2021) o *Kemtiyu Cheikh Anta Diop* (2016).

La internauta Bessie Jones comentaba el 19 de enero de 2023 en el vídeo de *Borom Sarret*, disponible en Youtube, que le gustaba el tratamiento de los personajes en las películas de Ousmane Sembene; que era como si los conociera. Es esta capacidad de generar cercanía lo que hace que el cine de Sembene sea tan popular en tantos países y culturas ●

Listado de películas del ciclo en febrero

- **CAMP DE THIAROYE**
- **CEDDO**
- **GUELWAAR**
- **FAAT KINÉ**
- **MOOLAADÉ**
- **NIAYE + EMITAI**

PROGRAMA CINE DORÉ

COMPRAR ENTRADAS

Camp de Thiaroye

t.me/filmoteca_es

twitter.com/Filmoteca_es

facebook.com/FilmotecaES/

instagram.com/filmotecaes

vimeo.com/filmotecaespanola

filmotecaespañola.es