

*An ailing mind
encircled by its own walls
searches for ways to ease
the pain that grinds
beyond skin, nerves,
muscles and the living*

Ailing Mind

*Lingering dreams
Shattered and frail
Lay between matter
and spirit's tenuous veil
Nerves constricted
and pressured tight
Infiltrating cells as vessels ignite
Rendering muscles numb
What a poignant burn
Where dreams falter and yearn.*

Lingering Dreams

*Loaded tears
turned to rock
slowly drips
A silent force
A red caress*

Loaded Tears

*Cracked wood, withered root
Scattered amongst the living
Craving for southern light
Dreaming of soft life
Within its vessel of pain*

*Marked wood, battered foot
Forgotten amongst the living
Waiting for recognition day
To be able to recount
What could have been*

Forgotten Amongst the Living

*Bound by ties
Of toxic fluids
Nerves inflamed
Mood swings high
On untamed tide*

Untamed Tide

*While we stand
While we wait
While we watch
We can't yet mourn*

Until Then

Una mente afligida
sitiada por sus propios muros
busca cómo aliviar
el dolor que pulveriza,
más allá de la piel, de los nervios,
de los músculos y de lo viviente

Mente afligida

Sueños permanentes
desmenuzados y frágiles
entre la materia
y el tenue velo del espíritu
Nervios contenidos
fuertemente comprimidos
Infiltrando células al encenderse los vasos
aletargando músculos
Qué punzante la quemazón
donde el sueño flaquea y ansía.

Sueños permanentes

Lágrimas colmadas
en roca convertidas.
Goteo lento
Fuerza silente
Caricia roja

Lágrimas colmadas

Madera resquebrajada, raíz marchita
Esparcida entre los vivos
anhelando la luz del sur
soñando una vida leve
en su receptáculo de dolor

Madera hendida, pie golpeado
Olvidada entre los vivos
aguardo el día del reconocimiento
de poder contar
lo que pudo haber sido

Olvidada entre los vivos

Sujeta por ataduras
de tóxicos fluidos
Nervios inflamados
El ánimo se exalta
en indómita marea

Indómita marea

Mientras ahí estemos
Mientras esperemos
Mientras contemplemos
Nos estará vedada la aflicción

Hasta entonces

Otobong Nkanga

Anhelo de luz del sur

13.07.23
07.01.24

La exposición *Craving for Southern Light* (Anhelo de luz del sur) de Otobong Nkanga (Kano, Nigeria, 1974) reúne una importante selección de su trabajo realizado en las últimas dos décadas e incluye dibujos, textiles, poemas, esculturas, objetos y *performances*, así como una instalación específica para el IVAM.

En la primera sala, varias series de dibujos y un tapiz de grandes dimensiones definen una iconografía poética y política que ha acompañado siempre a la artista. Muestran su potencial ficcional a través de imágenes portadoras de las memorias de cuerpos, espacios y movimientos interconectados. Sus figuras dan protagonismo a la acción e invocan una memoria que habla de trabajo, pertenencia, propiedad, y representan escenas domésticas y familiares, pero también conflictos. Dibujos diagramáticos se organizan en series e incluyen su paleta de color, que funciona como origen de nuevas escenas.

La sala central alberga un trabajo específico que es resultado de los viajes, la investigación y las relaciones que la artista ha establecido en la ciudad y con el museo. Un paisaje alterado, oscuro, que actúa como espacio emocional entre la oscuridad y la luz; hecho de formas frágiles y precarias, como la arcilla modelada en formas abstractas, reminiscencias de mundos naturales que remiten a la fragilidad ecológica, económica y política. Frente a ese paisaje, se presentan distintos objetos que tienen que ver con la regeneración y la reparación de diversos ecosistemas: recipientes que albergan vida o alfombras que nos permiten pensar en la comodidad de las fibras naturales protectoras y, a la vez, transmisoras de energía. Asimismo, una serie de cuerdas se deslizan por el espacio, atraviesan bolas de gran tamaño o suben hasta el techo, evocando encrucijadas de narrativas o historias itinerantes.

En este entorno se instala *Carved to Flow* (Tallado para fluir, 2017), un proyecto de economía circular y de estructuras de producción transformadoras realizado en tres fases. Se presentó primero en 2017 en Atenas, durante la documenta 14, como laboratorio para fabricar jabón y posteriormente en Kassel, donde se vendía. Actualmente continúa activo y sus ingresos se destinan a financiar un espacio artístico en Atenas, así como la Fundación Carved To Flow, una organización sin ánimo de lucro ubicada en Uyo, estado de Akwa Ibom, en Nigeria.

En la última sala se presentan una serie de tapices, un suelo de roca volcánica y la instalación *Solid Maneuvers* (Maniobras sólidas, 2015), una representación poética de una colina invertida, una topografía excavada que contiene minerales y sal. La escultura hace referencia a una excavación abandonada, un pliegue que deja una herida en el paisaje, pero también en nuestra relación con él.

El trabajo de Otobong Nkanga constituye una de las expresiones más sólidas y complejas en el paisaje del arte contemporáneo, al aunar el desarrollo de una imaginación crítica y una forma artística poderosa con la especificidad histórica, la diseminación política y el cuidado social.

La artista ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Solo en los últimos años, pueden destacarse *Underneath the Shade We Lay Grounded*, Sint-Janshospitaal, Musea Brugge (2022); *Otobong Nkanga* en Kunsthau Bregenz (2021-2022); *Of Cords Curling around Mountains* en Castello di Rivoli (2021-2022); *There's No Such Thing as Solid Ground* en Martin-Gropius-Bau, Berlín (2020); *From Where I Stand* en Tate St. Ives (2019) o *To Dig a Hole that Collapses Again* en Museum of Contemporary Art, Chicago (2018). Ha participado en la documenta 14 (2017) y en las Bienales de Venecia y Sharjah (2019), Sidney (2016), Lyon (2015), São Paulo y Berlín (2014), entre otras.

1. *Social Consequences* (Consecuencias sociales, 2009-2014) es una serie que, junto con *Filtered Memories* (Recuerdos filtrados, 2009-2010) y *Captured Gestures* (Gestos capturados, 2016), plasma su visión del mundo de Nkanga y sus recuerdos. Los dibujos exploran temas como el trabajo, el hogar o la casa y analizan conceptos como la pertenencia y la propiedad. Las obras tienen un aire surrealista y contienen objetos reconocibles y violentos, como armas y proyectiles, pero también muestran reuniones sociales y situaciones domésticas. Un rasgo distintivo del arte de Nkanga es la forma en la que une motivos diagramáticos, a menudo utilizando parte de la imagen como paleta de color e incluyéndola en la obra terminada, como puede apreciarse en varias obras de la serie *Social Consequences*, donde las paletas conducen a imágenes posteriores. *Filtered Memories* es una serie de obras basadas en recuerdos de la infancia y la adolescencia de Nkanga, que han tenido especial relevancia en su vida. La pérdida de la inocencia, la noción de hogar o su familia cercana son algunos de los temas abordados en estas obras.

Narraciones paralelas constituyen el tema central del tapiz *Double Plot* (Parcela doble, 2018), de carácter monumental. En este, Nkanga plasma diferentes perspectivas y narra acciones que han afectado a las tierras y a la vida de las personas. El fondo representa la estructura del sistema solar y las formaciones estelares. Una red de líneas a vista de pájaro recuerda las medidas del terreno y las fronteras, las divisiones estructurales generadoras de tensiones. La perspectiva frontal muestra a un hombre junto a un árbol que, sin cabeza ni manos, sujeta una cuerda vinculada a una red de discos. Los discos muestran imágenes fotográficas de explosiones y disturbios, como el levantamiento de la plaza Tahrir, que se alinea con la constelación estelar de fondo de ese mismo día. Representan momentos de manifestación del poder y momentos en los que las estructuras de poder manipulan y controlan a la gente. Así pues, el hombre te invita a mirar hacia arriba, hacia abajo y hacia adelante para descubrir las dobles narrativas y conexiones. Este trabajo textil también abre una temporalidad, como la luz de las estrellas proyectada hacia el universo mucho antes de que su centelleo llegue a nuestros ojos, o las situaciones de opresión política que se desarrollan paralelamente a escala mundial. Situaciones y apariencias que suceden en un momento determinado y se hacen visibles en otro. Los elementos representados de cuerpos, tierras y plantas están literalmente entrelazados y conectados, y nos recuerdan que las decisiones políticas tienen repercusiones humanas, geológicas y sociales.

2. En el espacio central de la galería, un nuevo trabajo *site-specific* se despliega en las paredes incluyendo esculturas cerámicas, dibujos, poemas y otros elementos que crean un paisaje y que son fruto de su investigación en Valencia. Nkanga redefine a las personas y los objetos como entidades que nacen en relación con otras, y entrelaza hábilmente conocimientos de geología, botánica, poesía y sistemas de conocimiento no occidentales. Las alusiones de sus obras al potencial reparador de la conectividad apuntan insistentemente hacia la posibilidad de futuros más habitables.

En esta sala se incluyen también las instalaciones *Carved to Flow* (Tallado para fluir, 2017-en proceso) y *Constellation to Appease* (Constelación para apaciguar, 2019).

Nkanga creó originalmente *Carved to Flow* para documentar la exposición internacional que se celebra cada cinco años y que en 2017 tuvo lugar en Atenas (Grecia) y Kassel (Alemania). Para este proyecto, Nkanga organizó un taller en Atenas de fabricación de jabón. Allí se crearon prototipos con agua, carbón vegetal, lejía y siete mantequillas y aceites del Mediterráneo, Oriente Medio y África septentrional y occidental. Nkanga explica el simbolismo: «Una de las cosas que conecta todos estos puntos es el aceite. Podríamos pensar en el aceite que hay bajo el mar o en la tierra, o en los árboles y las plantas... lo que conecta, no lo que divide, y pensar en cómo la gente escapa de lugares que nutren el mundo con sus recursos». Una vez producido, el jabón se expone formando pequeñas torres,

a su vez basadas en depósitos reales de jabón de Alepo (Siria) y Nablus, ciudad palestina de Cisjordania. Las pastillas de jabón se han vendido en Kassel (Alemania) y en otros lugares, y los beneficios se destinan a financiar un espacio artístico en Atenas (Grecia) y la Fundación Carved to Flow, una organización sin ánimo de lucro ubicada en Uyo, en el estado nigeriano de Akwa Ibom.

Constellation to Appease se concibió como respuesta al paisaje de Cornualles y se activó en una *performance* en la Tate St Ives. Nkanga llevó la pieza a la costa e interactuó con el océano y los elementos. Incluyó plantas recolectadas y objetos recopilados en la playa para mostrar las huellas de la historia geológica y social de Cornualles. La obra sigue cambiando a medida que los materiales reaccionan y se descomponen. Las formas hexagonales de acero evocan las estructuras cristalinas de minerales y sales, y la cuerda industrial recubierta de caucho refleja la importancia de la cuerda en la navegación industrial de Cornualles. Para su exposición en Valencia Nkanga ha hecho una iteración de dicha *performance* en el Mediterráneo.

3. En la última sala, el recorrido planteado por Otobong Nkanga converge en la obra *Solid Maneuvers* (Maniobras sólidas, 2015). Esta instalación manifiesta sus encuentros con una zona devastada por la minería en Namibia conocida como «Green Hill» que, desde 1875, ha visto cómo su suelo rico en minerales se ha ido ahuecando, hasta dejar una cicatriz en el paisaje. *Maniobras sólidas* es una traducción poética de la topografía invertida y excavada de Green Hill — contiene vermiculita, sal, maquillaje, arenas minerales pesadas y cobre triturado— y actúa como recordatorio conmovedor de las implicaciones ecológicas que la acumulación capitalista ejerce en el medio ambiente. La grava y la mica de la instalación forman un paisaje similar a la escoria. Los elementos escultóricos se asemejan a islas o paisajes de archipiélagos y están compuestos por diferentes materiales que se han ido superponiendo para crear las diversas formaciones. El título evoca el hecho de que es el cuerpo el que maniobra, transforma y manipula las materias primas que extraemos de la naturaleza. Los paisajes naturales se transforman o explotan constantemente en función de lo que pueden aportarnos. Al integrar la *performance* en la obra, Nkanga considera que los movimientos de la maquinaria utilizada para la extracción de estos paisajes se nutren de los gestos físicos del cuerpo humano. Dos obras de pared, *Steel to Rust – Meltdown* (De acero a óxido – fundición, 2016) y *The Rift* (La grieta, 2023) aluden a la corrosión social, económica e industrial, así como a las repercusiones físicas y emocionales en el cuerpo humano y el medioambiente.