

Arte de los Prados de Camerún

Un patrimonio vivo en Houston

Arte de los prados de Camerún, un patrimonio vivo en Houston, presentado en dos galerías diferentes de Menil (VEA LOS MAPAS EN EL REVERSO), celebra las tradiciones artísticas perdurables de la región y su diáspora en Houston. Una galería presenta obras históricas conservadas en colecciones locales, destacando el rol significativo de las cortes reales en el área de los prados y su tradición secular de mecenazgo artístico que perdura hasta nuestros días. La otra presenta dos creaciones recientes del artista Hervé Youmbi (n. 1973), con sede en Duala, cuya obra aborda el abundante patrimonio artístico de la región, los legados del colonialismo y la circulación internacional del arte histórico africano.

Situados al oeste y noroeste de Camerún, junto a la frontera sureste de Nigeria, los prados son un paisaje verde de montañas y mesetas. Los eruditos han dividido la región en tres grandes áreas estilísticas: Bamileke, Bamum y la región noroeste, pero alberga unas 200 monarquías independientes (*chefferies*) que se distinguen por su origen histórico, idiomas y prácticas culturales. Cada una de ellas está gobernada por un soberano supremo, generalmente denominado *fon* o *fo*, y un consejo de nobles. Muchos de los reinos datan del siglo XVII o antes, mientras que otros se crearon más recientemente al desplazarse el poder político y los centros económicos debido a la ocupación colonial europea.

Los duala y otros pueblos costeros de Camerún ya habían tenido contacto con exploradores marítimos europeos en el siglo XVII. Kamerun era colonia alemana en 1884; Inglaterra y Francia se hicieron cargo de su administración durante la Primera Guerra Mundial. En 1922, la Sociedad de las Naciones otorgó el mando de la colonia a Inglaterra y Francia, que dividieron el territorio en regiones anglófonas y francófonas. Camerún alcanzó la independencia nacional en la década de 1960 con un gobierno federal unificado. Aunque los monarcas en el poder conservan cierta influencia política regional, siguen siendo el centro cultural y espiritual de sus comunidades.

Los tocados, objetos de prestigio con cuentas y otras obras expuestas datan de finales del siglo XIX y del XX. Durante este período de transformación, la colonización europea y las actividades misioneras afectaron profundamente al tejido político y social de los prados. Las alianzas entre administradores

coloniales y los monarcas gobernantes podían ser ventajosas para ambos sectores. Los *fons* con el apoyo militar europeo fueron capaces de subyugar territorios vecinos y generar riqueza al proporcionar mano de obra reclutada para proyectos coloniales industriales y agrícolas. Las relaciones con los europeos exacerbaban las tensiones preexistentes y los administradores coloniales tomaron medidas de forma rutinaria contra los gobernantes de los prados. Por ejemplo, a principios del siglo XX las fuerzas alemanas, ayudadas por reclutas de zonas vecinas, atacaron el reino de Bafut y exiliaron provisionalmente a su gobernante, Fon Abumbi I, a la ciudad costera de Duala. Del mismo modo, los colonos franceses redujeron sistemáticamente la autoridad del gobierno de Ibrahim Njoya, un gobernante poderoso y aliado alemán, después de hacerse cargo de la administración del reino de Bamum.

El colonialismo también transformó de muchas maneras los sistemas seculares de mecenazgo artístico real de los prados. Algunos monarcas emprendedores, artistas e intermediarios aprovecharon los cambios profundos que trajo consigo el colonialismo para participar en mercados más amplios con comerciantes extranjeros, misioneros, administradores coloniales, profesionales de museos y artistas. Los eruditos de la historia del arte camerunés han demostrado cómo la producción artística de este período se orientó hacia la demanda comercial europea de objetos "africanos". Las obras de la exposición representan, por lo tanto, historias entrelazadas de las artes visuales, producidas simultáneamente por talleres para los palacios reales, instituciones rituales, intercambios diplomáticos o ventas comerciales.

Dos esculturas conmemorativas de Batoufam, un reino Bamileke fundado en el siglo XVIII, ejemplifican la relación entre las tradiciones artísticas y la exhibición de la autoridad real. Las figuras representan a Fon Pokam, que gobernó Batoufam a principios del siglo XX, y a su esposa Yugang. Ella sostiene en brazos a un bebé lactante, lo que indica su estatus como portadora de futuros linajes reales. Varios otros atributos, incluida la identidad maternal de su esposa, comunican el título de Pokam como un *fon*. Sentado en un trono (hoy desaparecido), lleva un brazalete y una corona de tela o cuentas. En su mano derecha sostiene un recipiente para beber hecho de cuerno de búfalo. Ejemplos de este tipo de objetos de prestigio en otros lugares de la galería ponen de relieve la continuidad de estos atributos reales a través de los diferentes reinos.

A mediados de la década de 1920, el misionero francés Frank Christol fotografió estas estatuas y varias otras colocadas a la entrada de un palacio en Batoufam (**FIG 1**). Aparecen pintadas ceremonialmente con manchas, restos de las cuales son visibles aún hoy. Más de veinte años después, otros visitantes europeos del palacio fotografiaron la entrada (**FRENTE**). Sus fotografías revelan el uso continuo de las figuras y la desintegración natural de la madera con el paso del tiempo. También muestran cómo los gobernantes siguientes encargaron a los artistas que tallaran marcos de puertas nuevos, columnas de soporte y esculturas para actualizar los edificios palaciegos, a veces sustituyendo objetos y elementos arquitectónicos que se vendían para financiar las renovaciones palaciegas. El mecenazgo artístico para las cortes reales y los mercados internacionales sigue conformando las identidades de los reinos de los prados. En la actualidad, Batoufam es uno de los muchos reinos de los prados que conforman La Route des Chefferies, una organización de patrimonio cultural fundada en 2006 para apoyar una red creciente de museos regionales y colecciones reales.

FIG 1 Vista del edificio *tchimla* con esculturas reales conmemorativas, recinto real de Batoufam, ca. 1925. Foto: Frank H. Christol. Musée du quai Branly-Jacques Chirac, 1998.III.10

Vista del edificio, recinto real de Batoufam, 2022.
Cortesía de Paul R. Davis

“Uno no contrarresta ni contradice
a una máscara”.

—Hans Joachim-Koloss

FIG 2 Máscara (*tsesah*), principios del siglo XX. Pueblos bamileke. Prados de Camerún. Madera; 34 $\frac{13}{16}$ in. (88.4 cm). Colección de Laura y John Arnold

Las representaciones con tocados y máscaras son parte esencial de las ceremonias religiosas, reales y públicas. Están asociadas con varias sociedades de iniciación y reguladoras (*mkem*) de los prados, incluyendo *kwifon* (o *ngwerong*), *manjong*, *msop*, *kuosi* y *ku'ngang*. La pertenencia a las sociedades es un privilegio que se paga. Las sociedades reguladoras salvaguardan los poderes rituales y mantienen la cohesión social, pero también pueden funcionar como instituciones jurídicas con poder para ridiculizar públicamente e incluso deponer a los gobernantes injustos. Colocados en la parte superior de la cabeza, normalmente con una tela suelta que cubre el rostro del portador, los tocados de madera tallada pueden representar a los gobernantes y sus esposas, nobles, guerreros, así como a otros personajes, seres espirituales del bosque y animales que simbolizan el poder político y religioso.

Tsesah (también *tsekom* o *tsemabu*) (FIG 2) es un tipo de tocado fabricado en los reinos centrales de los prados desde, al menos, finales del siglo XIX y se asocia con los miembros de alto nivel de las sociedades reguladoras. Estos tocados de gran tamaño se llevaban durante las ceremonias de coronación y funerarias del *fon*, pero es muy poco lo que se puede decir definitivamente sobre su función. En general, se cree que representan a un hipopótamo con ojos vigilantes justo por encima de la superficie del agua. Se cree que el hipopótamo, animal territorial y peligroso, posee fuerzas sobrenaturales (*ké*) que lo convierten en un animal totémico (*pi*) ideal y en la metáfora visual de un *fon* poderoso.

FIG 3 Tocado *Mabuh* de *Kwifon*, finales del siglo XIX a principios del XX. Posiblemente de los pueblos aghem (Wum), kom, o de los pueblos aledaños. Prados de Camerún, región noroeste. Madera; 13 × 10 ½ × 7 in. (33 × 26.7 × 17.8 cm). The Menil Collection, Houston

El tocado *mabuh* (FIG 3), con el caballete nasal partido, las mejillas abultadas y otros rasgos expresivos, puede atribuirse estilísticamente a la región noroccidental de los campos de hierba, aunque se dice que fue encontrado mucho más al sur, en Bansa. El patrón de su peinado está compuesto por diseños de ranas y arañas que hacen referencia a mitologías locales, proverbios y prácticas adivinatorias. Los *mabuh* son "corredores" que anuncian decretos públicos de los *kwifon* y advierten al público de la llegada de agentes enmascarados más peligrosos, como el grupo *felingang* de los *kwifon*. Vestidos con túnicas largas, a menudo cubiertas de plumas oscuras, los *mabuh* se desplazan por las calles de la ciudad y los recintos ceremoniales blandiendo lanzas y bastones. Ocasionalmente realizan proezas asombrosas, propias de otro mundo. Es una tradición activa: con regularidad, las comunidades graban representaciones de los *mabuh* y otros tocados con sus teléfonos móviles y otros dispositivos para compartirlas con miembros de la diáspora a través de sus redes sociales.

La presentación estática de estas máscaras y otras obras en los museos se aleja claramente de sus actuaciones dinámicas durante las ceremonias. Esta disrupción y cambio conceptual es uno de los temas principales de la obra del artista Hervé Youmbi. En colaboración con especialistas reconocidos en la región, como bordadores, talladores y ritualistas iniciados, diseña máscaras y otras obras de arte que se mueven entre los espacios ceremoniales de los prados y las exposiciones especializadas de museos y galerías de arte.

FIG 4 Fon Ngangoum Sylvestre del reino Balassié con trono de tortuga de pedrería hecho por Hervé Youmbi, esculturas conmemorativas y miembros de la sociedad *ku'ngang* usando máscaras *yégué*. Cortesía de Hervé Youmbi

Los tronos celestiales (Les trônes célestes), de Youmbi, consisten en cinco tronos de transporte con pedrería, típico de los encargados por los *fons* para apariciones públicas y visitas diplomáticas a otros reinos. Los tronos de Youmbi representan zoomorfos (*ɔɔ*) análogos para el gobernante: pantera, búfalo, rinoceronte, elefante y tortuga. Bajo la base de cada trono, se han bordado al revés proverbios bamileke en francés para que puedan leerse en los pedestales espejados. Tres de los tronos han sido cedidos en préstamo a la exposición por sus majestades Simeu David (reino de Bapa), Gabriel Ndjiemeni (reino de Fondanti) y Ngangoum Sylvestre (reino de Balassié), quienes los recibieron como regalo del artista para utilizarlos en sus cortes reales (FIG 4). Como referencia literal al asiento de la conciencia de un gobernante, la iconografía y los proverbios de los tronos ensalzan la humildad, la previsión y la naturaleza del liderazgo basado en los principios.

La Máscara Bamileke-Duala Nyatti Ku'ngang de Youmbi pertenece a la serie *Rostros de las máscaras (Visages de masques)* del artista, un proyecto en curso que explora la elasticidad y las limitaciones de las tradiciones africanas del uso de máscaras. Youmbi mezcla la iconografía tradicional del *yégué*, una de las máscaras principales de la sociedad reguladora Bamileke *ku'ngang*, con otras formas de máscaras de África Occidental y Central, históricamente desconocidas para la gente de los prados. Aquí utiliza un tocado de búfalo (*nyatti*) de las instituciones rituales (*iosango*) de los Duala de la costa de Camerún y sugiere conexiones históricas con los tocados de búfalo y vaca de los prados (FIG 5).

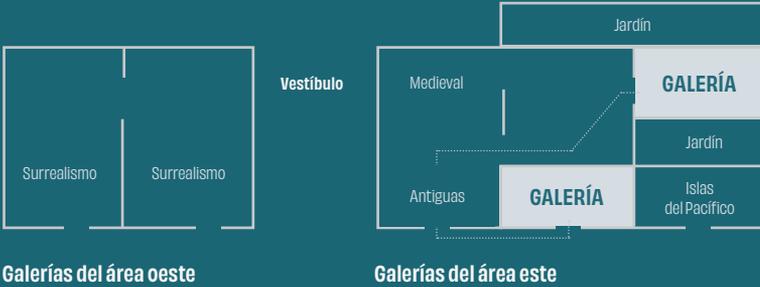

FIG 5 Tocado que representa un búfalo (*nyatti*), principios del siglo XX. Pueblo duala. Camerún, región litoral. Madera, pintura y metal; 29 7/8 in. (76 cm) de largo. © Barbier-Mueller Museum, Ginebra. Foto: Studio Ferrazzini-Bouchet
FIG 6 Hervé Youmbi, *Fotografía de campo*, 7 de abril de 2022. De *Máscara Bamileke-Duala Nyatti Ku'ngang*, 2019. No. VII de la serie *Rostros de las máscaras (Visages de masques)*. Impresión en pigmento; 19 × 15 in. (48.3 × 38 cm). Cortesía del artista y de Axis Gallery, NY. © Hervé Youmbi

A pesar de mezclar tradiciones y estilos diferentes, las asociaciones *ku'ngang* de Fondanti y Bakoven Meka (*Bafang*) aceptaron e iniciaron ritualmente la máscara. Para Youmbi, las máscaras de la serie *Visages de masques* generan significados nuevos al pasar de un contexto al otro. Por ello, sus instalaciones incluyen pruebas de las experiencias vitales de los objetos, como películas etnográficas y fotografías de campo de la activación ritual de las máscaras y los correspondientes documentos de envío, certificados y otra documentación oficial (FIG 6).

Hervé Youmbi nació en la República Centroafricana y se trasladó a Camerún siendo muy joven para vivir con su abuela materna y creció en la ciudad de Duala. En 1998, junto con otros cuatro artistas de Duala, fundó el colectivo de arte comunitario Cercle Kapsiki. Su amplia lista de residencias y exposiciones internacionales incluye la Bienal de Dakar (Dakar, Senegal), el LWL Museum für Kunst und Kultur (Munster, Alemania), la Smithsonian Institution (Washington, DC) y el Musée du quai Branly-Jacques Chirac (París, Francia). Su obra forma parte de las colecciones del Cleveland Museum of Art; Newark Museum, New Jersey; Smithsonian National Museum of African Art y el Royal Ontario Museum, en Toronto.

Arte de los prados de Camerún, un patrimonio vivo en Houston está curado por Paul R. Davis, curador de colecciones.

Los fondos principales para esta exposición provienen de Franci Neely. Proveen apoyo adicional: Melza y Ted Barr; Mary Hale Lovett McLean; Clare Casademont y Michael Metz; Caroline Huber y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

PROGRAMAS PÚBLICOS

PROYECCIÓN: West African Film Festival
Viernes 24 de febrero, 6:30 p.m. a 9 p.m.

CHARLA CON EL ARTISTA: Hervé Youmbi en conversación con Silvia Forni
Jueves 2 de marzo, 7 p.m. a 8 p.m.

CHARLA CON EL CURADOR: Paul R. Davis
Domingo 12 de marzo, 3 p.m. a 3:30 p.m.

CONFERENCIA: Paul R. Davis
Forma dinámica y ambigüedad: un tocado Mabuh en Menil
Miércoles 5 de abril, 7 p.m. a 8 p.m.

CONFERENCIA: Dra. Victoria Massie
Refractando la visión biológica: la poética de la ascendencia genética camerunesa
Jueves 27 de abril, 7 p.m. a 8 p.m.

Todos los programas públicos son gratuitos y abiertos a todo público.
Visite menil.org/events para obtener más información.

Los miembros de Menil disfrutan de eventos adicionales.
Para asociarse y obtener más información, visite menil.org/support.

Fechas de la exposición

17 de febrero al 18 de julio de 2023

FRENTE Vista del edificio *tchimla*, con esculturas reales conmemorativas, recinto real de Batoufam, mediados de la década de 1950. Foto: Michel Huet, cortesía de Gamma-Rapho via Getty Images