

Youssef Nabil

Español

I Saved My Belly Dancer

Youssef Nabil es particularmente reconocido por sus fotografías sobre gelatina de plata coloreadas a mano, en las que explora sus recuerdos, el exilio y su relación con Egipto, su tierra natal. El proceso de colorear a mano le permite transformar lo que la cámara captura como una impresión en blanco y negro en una paleta de colores claros y pasteles que da una apariencia suave y delicada a las obras, conjurando una cualidad nostálgica que trae a la memoria los comienzos del cine egipcio.

Tras marcharse de su patria en 2003, Nabil comenzó a producir obras en las que registra su experiencia itinerante —como se aprecia en la serie *Self-Portraits* (Autorretratos, 2003–presente)— y que ahora se revelan como testimonio evocador de sus fuertes lazos con Egipto. Estas obras, así como otras fotografías teñidas a mano, capturan el encanto de la época dorada del cine egipcio en la década del cuarenta y el cincuenta. El cine ha sido una gran influencia en la obra de Nabil, no solo en sus fotografías, que toman prestada la técnica filmica del tintado utilizada en las viejas películas, sino también en sus recientes incursiones en el video, como es el caso de *I Saved My Belly Dancer* (2015).

I Saved My Belly Dancer aborda asuntos que le preocupan en momentos cuando el legado cultural de Egipto sucumbe a las nuevas condiciones ideológicas. El título de la obra expresa el deseo del artista en lo que respecta al destino de la tradición cultural. En el Medio Oriente, la danza del vientre se consideró una vez un arte, por lo general desempeñado por bailarinas profesionales en casamientos y otras celebraciones.¹ Para los egipcios era una danza muy preciada; se cree que sus movimientos ya existían en el antiguo Egipto y que se inspiraban en las fluctuaciones de la marea de El Nilo. En años recientes, en particular luego de la Revolución de Enero de 2011, este tipo de costumbre elegante —y su asociación con una actitud relativamente liberal hacia las mujeres— se ha visto cada vez más amenazada por el resurgir de los sentimientos religiosos conservadores, por un lado, y la cosificación y sexualización de las mujeres dentro de la imaginaria publicitaria, por el otro.

Las preocupaciones que abrumaban al artista se exacerbaban una vez se enteró de la clausura de varios clubes de danza del vientre en Egipto, indicio de que el país que él recordaba estaba amenazado por ideas e imposiciones culturales conservadoras.² La primera vez que abordó el tema de la creciente proscripción social de este tipo de danza en el Medio

Oriente fue en su obra *The Last Dance* (La última danza, 2012). Se trata de una cuadrícula compuesta por 12 fotografías que capturan la imagen de una danzarina del vientre vestida de dorado en una docena de movimientos diferentes, mientras se le reprende por interpretar el baile que una vez fue venerado.³ Tiene el rostro cubierto y raras veces se le ven algunas partes del cuerpo, lo que sugiere que aunque parezca que se desenvuelve con gracia, se encuentra atrapada en una circunstancia incómoda e incierta. Para Nabil, la mujer se asemeja a una mariposa, luchando por sobrevivir durante su transformación.

Esta investigación continúa en *I Saved My Belly Dancer* —una espléndida producción alucinatoria filmada en alta definición, con un tratamiento de color reminiscente de la paleta pastel que tienen las fotografías de teñidas a mano de Nabil. El video, en el que actúan la actriz Salma Hayek, de ascendencia libanesa y mexicana, y el actor franco-argelino Tahar Rahim, comienza con la toma panorámica de un paisaje desértico que termina en un mar tranquilo. Mientras Rahim se acuesta, se escucha la música hechizante del compositor tunecino Anouar Brahem entre el ir y venir de escenas de una secuencia de

sueños. Una sucesión de imágenes aparece frente a la figura acostada —una hilera de hombres vestidos con uniforme militar de principios del siglo XX, personajes de la realeza con tiaras y bandas, una pareja de novios, y un grupo de danzarinas del vientre—, fantasmas de la memoria del protagonista. En la siguiente secuencia, estas figuras aparecen inertes en el suelo, como cuerpos sin vida desparramados por un campo de batalla.⁴ Una sola bailarina —Hayek— se le aparece al protagonista sollozante y comienza a acariciarle el cuerpo con las manos y el cabello intentando consolarlo. Embargada por la

2

¹ Ver Najwa Adra, "Belly Dance: An Urban Folklore", en *Belly Dance: Orientalism, Transnationalism, and Harem Fantasy*, eds. Anthony Shay y Barbara Sellers-Young (Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 2005). ² Ver Natasha Morris, "I Saved My Belly Dancer", *Reorient*, 23 de febrero de 2016. ³ Ver Anna Seaman, "Egyptian artist Youssef Nabil on Exile and Rebirth", *National*, 23 de mayo de 2013. ⁴ Ver Natasha Morris, "I Saved My Belly Dancer".

3

emoción, se arroja en un baile sensual. En la próxima escena, el soñador y la bailarina se besan, absortos en un intenso halo creado por la puesta del sol, en una composición que sugiere un clásico melodrama de Hollywood. En la incongruente secuencia final, Rahim y Hayek cabalgan sobre un caballo blanco hacia un paisaje árido, él vestido ahora como vaquero.

Una vez liberada de la amenaza de desvanecerse en la historia, la danzarina del vientre —símbolo del recuerdo que tiene Nabil sobre Egipto— pasa del litoral egipcio a un paisaje reminiscente de los desiertos del oeste de Estados Unidos. El vaquero en el video representa al artista cuando se mudó a Estados Unidos en 2006 y se trajo en el recuerdo la imagen de esas bailarinas. *I Saved My Belly Dancer* definitivamente es un autorretrato en el que se interpretan de manera visual las reflexiones del artista acerca de su país y se evocan sus

preocupaciones en cuanto al futuro de la cultura egipcia. En este sentido, el filme lamenta la desaparición de tradiciones y valores igualitarios que una vez se consideraron honrosos, en vista de las circunstancias ideológicas cambiantes en su país natal. Al mismo tiempo, insinúa la posibilidad de que dichos legados aún podrían sobrevivir en occidente, tanto en la memoria como en el exilio, por medio de la obra de Nabil.

Jennifer Inacio, curadora asistente
René Morales, curador

4

Youssef Nabil: I Saved My Belly Dancer
5 de mayo–5 de noviembre de 2017

Youssef Nabil
b. 1972, Cairo; lives in New York

I Saved My Belly Dancer (Yo salvé a mi danzarina del vientre), 2015
Video digital a color, con sonido, 12 min.
Colección del Pérez Art Museum Miami, adquirido con fondos
provistos por Joan Weberman

La exposición *Youssef Nabil: I Saved My Belly Dancer* ha sido organizada por Jennifer Inacio, curadora asistente del Pérez Art Museum Miami. Es presentada por Bank of America y Roberto Cavalli, con el apoyo adicional de la Knight Foundation.

Bank of America **roberto cavalli**

KF Knight Foundation

Biografía

Youssef Nabil nació en el El Cairo en 1972 y vive en Nueva York. Su obra se ha presentado en exposiciones individuales en lugares como Villa Medici, Roma; Centro de la Imagen, Ciudad de México; SCAD Museum of Art, Savannah, Georgia; Galerie Nathalie Obadia, París; Third Line Gallery, Dubai; Stevenson Gallery, Cape Town; Maison Européenne de la Photographie, París; y Rencontres d'Arles, Francia. Ha participado en exposiciones grupales en instituciones como Centre Pompidou, París; British Museum, Londres; Galleria dell'Accademia, Florencia; Los Angeles County Museum of Art; La Maison Rouge, París; BALTIC Centre for Contemporary Art, Newcastle, Reino Unido; Aperture Foundation, Nueva

York; Gemäldegalerie, Berlín; North Carolina Museum of Art, Raleigh; Victoria and Albert Museum, Londres; Smithsonian National Museum of African Art, Washington, DC; Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla; y Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona. Sus obras forman parte de diversas colecciones internacionales que incluyen la Fondation Louis Vuitton, París; La Maison Européenne de la Photographie, París; Los Angeles County Museum of Art; la colección conjunta del British Museum y el Victoria and Albert Museum, Londres; la Collection François Pinault, París; SCAD Museum of Art, Savannah, Georgia; The Guggenheim Abu Dhabi; y The Studio Museum in Harlem, Nueva York.

Imágenes:

Portada, Youssef Nabil, *I Saved My Belly Dancer* #XXIV, #X, #XII, and #XX, 2015.
2–4 Impresiones sobre gelatina de plata coloreadas a mano
© Youssef Nabil

P
Pérez
Art
Museum
Miami
M

A **1103 Biscayne Blvd.**
Miami, FL 33132
305 375 3000
info@pamm.org
pamm.org

Acreditado por el American Alliance of Museums, Pérez Art Museum Miami (PAMM) es patrocinado en parte por el Estado de Florida, el Departamento de Estado, la División de Asuntos Culturales y por el Consejo de las Artes y la Cultura de la Florida. También recibe apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, el Alcalde del Condado de Miami-Dade y la Junta de Comisionados del Condado. Apoyo adicional es provisto por la Ciudad de Miami y OMNI CRA – Agencia de Desarrollo Comunitario. Pérez Art Museum Miami es una instalación accesible. Todo contenido © Pérez Art Museum Miami. Todos los derechos reservados.

