

Informe del Comité de Premios Príncipe Claus 2017 Junio 2017

Los Premios Príncipe Claus

Los Premios Príncipe Claus honran los destacados logros producidos en el terreno de la cultura y el desarrollo. Estos premios se entregan anualmente a personas, agrupaciones y organizaciones cuyas acciones culturales ejercen un impacto positivo en el desarrollo de las sociedades en las que viven.

Siguiendo el principio que mantiene la Fundación de que 'la cultura es una necesidad básica', los premios quieren resaltar las importantes aportaciones que se han venido dando en lugares donde los recursos o las oportunidades para la expresión cultural, la producción creativa y la preservación del legado cultural se ven limitados.

Procedimientos

La Fundación invita a expertos pertenecientes al terreno de la cultura de su red mundial a que nominen candidatos para los premios. La oficina de la Fundación se encarga de llevar a cabo un estudio y pide segundas opiniones sobre todas las nominaciones.

El Comité de Premios Príncipe Claus se reúne dos veces al año con el fin de someter a consideración toda la información acerca de los candidatos nominados, y posteriormente presenta sus recomendaciones a la Directiva de la Fundación Príncipe Claus.

Cada año, en el mes de diciembre, se hace entrega del Premio Principal Príncipe Claus al galardonado(s) principal y a los demás galardonados en una ceremonia que se celebra en el Palacio Real de Ámsterdam en presencia de miembros de la Familia Real y de un público internacional.

Los Premios Príncipe Claus también los entregan los embajadores de los Países Bajos a los galardonados en sus correspondientes países.

El Comité de Premios Príncipe Claus 2017

Emile Fallaux (Presidencia), Asesor cultural, cineasta y periodista, Ámsterdam, Países Bajos

La Jequesa Hoor Al-Qasimi, Curadora y artista visual, Sharjah, Emirato de Sharjah

Defne Ayas, Curadora/ Directora del Centro de Arte Contemporáneo Witte de With, Róterdam, Países Bajos

Solange Farkas, Curadora, Sao Paulo, Brasil

Dinh Q Lê, Artista visual, Ho Chi Minh, Vietnam

Neo Muyanga, Compositor y músico, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Manuel de Rivero, Arquitecto y urbanista, Lima, Perú

Fariba Derakhshani es coordinadora del Programa de Premios y secretaria del Comité de Premios.

Datos 2017

Para los Premios Príncipe Claus 2017 fueron invitadas 377 personas a nominar. En la oficina se recibieron y sometieron a examen un total de 143 nominaciones. El Comité de Premios Príncipe Claus se reunió los días 16 al 18 del mes de diciembre de 2016, y elaboró una lista de preselección para ser sometida a posterior examen y a segundas opiniones de expertos y asesores. Durante la segunda reunión, celebrada entre los días 30 de mayo al 1 de junio de 2017, el Comité de Premios llevó a cabo una exhaustiva valoración de los 46 candidatos preseleccionados. Este año el Comité de Premios ha seleccionado a dos Galardonados Principales Conjuntos para el Premio Principal, y a otros cinco galardonados adicionales. Las recomendaciones del Comité de Premios fueron presentadas para su aprobación a la Directiva de la Fundación Príncipe Claus en el mes de junio de 2017.

Política y criterios

La Fundación Príncipe Claus mantiene un amplio concepto de cultura que da cabida a todo tipo de disciplinas artísticas e intelectuales.

Los Premios Príncipe Claus se otorgan a artistas e intelectuales en reconocimiento a la excelente calidad de sus obras y al importante impacto que ejercen sobre el desarrollo de la sociedad en la que viven.

Los premios se conceden a personas, agrupaciones y organizaciones, principalmente de países de África, Asia, América Latina y el Caribe.

La calidad extraordinaria es el *sine qua non* para la obtención de un premio. La calidad del trabajo de un galardonado se valora partiendo de los contextos profesionales y personales, así como de la influencia positiva que dichos trabajos ejercen en el terreno social y cultural. Los Premios Príncipe Claus representan un reconocimiento a la calidad artística e intelectual, la experimentación y la innovación, a la audacia y la tenacidad, y tienen como finalidad fomentar el liderazgo inspiracional y potenciar el impacto positivo que ejerce la expresión cultural sobre la sociedad en general.

Recomendaciones para los Premios Príncipe Claus 2017

Premio Principal Príncipe Claus 2017 Conjunto

Se hará entrega del Premio Principal a dos galardonados conjuntamente: Vincent Carelli (Brasil) y Ma Jun (China), cuyos destacados trabajos individuales han ejercido una amplia influencia sobre vastas poblaciones en ambos lados del mundo. Los dos utilizan distintos tipos de medios y métodos en diferentes disciplinas, pero ambos galardonados:

- Destacan la lucha urgente para proteger tanto las vidas humanas como el medio ambiente contra la explotación injusta e insostenible
- Ponen énfasis en la importancia que tiene dar voz a las personas
- Demuestran el poder que tiene la ciudadanía a la hora de crear una sociedad justa y sostenible
- Demuestran la necesidad fundamental de que haya una información transparente, precisa y accesible

Vincent Carelli

Brasil

Medios Audiovisuales

Vincent Carelli (París*, 1953) es un documentalista que ha sido pionero en hacer que las comunidades indígenas del Brasil puedan crear sus propios videos, realizando trabajos de videos que están cambiando la percepción pública sobre la realidad indígena. Carelli está comprometido con la causa indígena desde los años 70. Inició su producción filmando actividades en los pueblos indígenas, y tal fue la respuesta positiva que obtuvo de las comunidades, que decidió enseñarles cómo ellos mismos podían crear sus propios videos. En 1986, Carelli y su esposa (la antropóloga Virginia Valadão, 1952-1998), fundaron Video en las aldeas (Video nas Aldeias- VNA), que se ha convertido en un centro de producción audiovisual de colaboración único, el cual proporciona material fílmico, formación, apoyo de postproducción y distribución. El centro se encarga de distribuir videos a las escuelas indígenas en lenguas nativas y de dirigir talleres a nivel regional, y ha creado una red de intercambio entre las distintas comunidades indígenas. A través de estos videos, los indios brasileños producen sus propias imágenes e historias sin la intervención de intermediarios externos, afirmando su propia identidad, documentando y preservando su cultura para las nuevas generaciones, y compartiendo sus puntos de vista con el mundo. Más de 100 películas realizadas por directores indígenas de casi 50 grupos étnicos distintos se proyectan a nivel local e internacional, ganando premios.

En 2000, Carelli y VNA produjeron la serie de televisión *Indios no Brasil*, una serie sobre la vida y el pensamiento indígena. El primer programa de la serie incluye entrevistas que tratan sobre la ignorancia y los estereotipos en que se basa la discriminación sufrida por las comunidades indígenas. De esta serie fueron distribuidas diez mil copias a las escuelas públicas, y se volvieron a emitir en canales de televisión estatales para millones de personas. VNA ha producido 16 documentales sobre los resultados y métodos de trabajo empleados en el proyecto, que a su vez han servido de inspiración a otros proyectos similares en otros lugares, y ha creado uno de las más importantes archivos cinematográficos públicos sobre cultura indígena de todo el mundo.

Carelli ha producido dos innovadoras películas que muestran la historia de la represión de los indios del Brasil. *Corumbiara* (2009) narra la historia de la masacre de una comunidad indígena aislada del sur de Rondonia en 1985, dando voz a los pocos que la sobrevivieron. *Martirio* (2017) reúne imágenes de archivo de casi tres décadas de rodajes de los hechos sobre la lucha por las tierras y por la paz de los indios guaraní-kaiowa. Es un filme narrado desde la perspectiva de los indígenas que muestra la historia de los homicidios, desplazamientos y brutales expropiaciones de sus tierras desde la época de la invasión europea hasta la agroindustria actual. *Martirio* ha sido proyectada en 21 ciudades durante más de un mes, impactando al público brasileño debido a que es testimonio indiscutible de la violencia que sufren las comunidades indígenas. El filme muestra el papel responsable que desempeña tanto el Estado brasileño como la Corte Suprema Federal, siendo sumamente relevante dentro de la situación política actual donde muchas de las Políticas de Derechos establecidos de los Indígenas se están viendo amenazados.

Se honra a Vincent Carelli por haber iniciado una vía creativa y efectiva para que los indígenas puedan documentar, preservar y reafirmar su identidad y cultura; por hacer visible la verdadera vida de las comunidades indígenas, documentando su resistencia, generando respeto y contrarrestando los prejuicios; por facilitar el desarrollo de una tradición cinematográfica indígena nueva, original e independiente; por dar voz a personas que han sido siempre objeto de representación externa, cuestionando así las convenciones etnográficas y las distorsiones de los medios de comunicación dominantes; por proporcionar a los ciudadanos una información genuina que resulta crucial para el desarrollo de una sociedad brasileña justa; y por su compromiso proactivo al reconocimiento y respeto de la pluralidad de visiones del mundo, la diversidad cultural y las relaciones interétnicas pacíficas.

*(Carelli nació en París, de padre brasileño y madre francesa, y fue trasladado al Brasil a la edad de 5 años.)

Ma Jun

China

Nuevos Medios // Cultura y Desarrollo

Ma Jun (Qingdao, 1968), es un periodista, diseñador de nuevos medios audiovisuales y ambientalista que está empoderando a la ciudadanía para que emprendan medidas contra la contaminación industrial. Siendo un joven periodista de investigación en los años 90, presenció de primera mano la devastación social y ecológica causada por el crecimiento económico desenfrenado, y en su libro *China's Water Crisis* (1999) detalla la historia de las políticas gubernamentales que permitieron la destrucción de recursos esenciales.

Consciente de que la presión pública juega un papel clave para que actúe tanto al gobierno como a la industria, y de que la primera necesidad del ciudadano es la de poder obtener información clara y objetiva, Ma Jun creó en 2006, el Institute of Public and Environmental Affairs (IPE), un instituto sin ánimo de lucro con el fin de recopilar datos oficiales sobre la contaminación, de analizarlos y de hacerlos comprensibles al público, y ponerlos a su disposición. Ma Jun y IPE han diseñado una aplicación innovadora, llamada Mapa Azul, que permite a la gente controlar e informar sobre pruebas de contaminación en las inmediaciones del vecindario y transmitir la información directamente a los reguladores. La aplicación Mapa Azul también permite a los usuarios observar la calidad del aire cada hora y en cada lugar, en 300 ciudades chinas, localizar fábricas e informar sobre

su progreso y cumplimiento con los estándares gubernamentales, así como seguir una lista continuamente actualizada de empresas clasificadas atendiendo a su orden de transparencia y cooperación en temas medioambientales.

IPE controla las emisiones, publica informes y publica también las violaciones medioambientales, nombrando y avergonzando a los incumplidores eficazmente. Asimismo anima a las empresas de su lista negra a responder públicamente en su web, y publica todos los estándares y regulaciones gubernamentales sobre el medio ambiente, proporcionando de este modo apoyo legal y técnico a activistas. Actualmente muchas corporaciones y fábricas están siguiendo el cumplimiento de los pasos establecidos por IPE. En la industria TI, por ejemplo, siguiendo un año de implacables informes de investigación y de campañas, algunas de las más grandes empresas ya están haciendo limpieza de sus cadenas de suministros.

Ma Jun se comunica de manera eficaz con todas las partes interesadas; es una persona colaboradora que no emplea la agresión y que pone el énfasis en el lugar primordial que ocupa el bienestar de las personas, movilizándolo el apoyo para las medidas positivas realizadas por el gobierno y por los funcionarios encargados del medio ambiente. Ma Jun llega a un gran público a través de las redes sociales, las conferencias, los artículos y mediante una consistente interacción con los medios de comunicación nacionales e internacionales. Fue cofundador de The Green Choice Alliance, que es una red de ONG, dirigida al consumidor para que utilice su poder adquisitivo como medio de presión, y que ha contribuido a que 150 empresas internacionales mejoren las prácticas medioambientales en sus cadenas de suministros.

Junto con la Alliance, Ma Jun desarrolló la Pollution Information Transparency Index, que clasifica a ciudades según su nivel de divulgación de datos medioambientales. Ellos dirigen talleres con funcionarios municipales con el fin de divulgar las mejores prácticas, y organizan eventos para así reconocer a las ciudades que están dando grandes saltos en cuanto a niveles de transparencia. En asociación con otras ONG, IPE ha introducido Green Stocks y Green Banking con el fin de poder ejercer influencia sobre inversores y bancos.

Se premia a Ma Jun por su pasión, su determinación y su valor en las más de dos décadas que lleva informando y movilizándolo a la población china para que combatan la contaminación en beneficio de la sociedad; por el uso creativo que hace de los nuevos medios para explicar de manera clara una información compleja, divulgarla libremente y con ello dar poder a las personas; por diseñar una aplicación interactiva innovadora que permite a la ciudadanía participar de un modo directo en el registro y control de la contaminación medioambiental; por optar por un enfoque constructivo y por un uso estratégico de la información oficial a fin de cuestionar e influir sobre un cambio de políticas corporativas y gubernamentales; por poner énfasis en la responsabilidad compartida del ciudadano, las empresas y el gobierno en el manejo de la crisis medioambiental; y por demostrar el papel que asume el activismo público y la importancia que tiene la divulgación de una información transparente a la hora de resolver problemas globales.

Otros Premios Príncipe Claus 2017

Khadija Al-Salami

Yemen

Medios Audiovisuales

Khadija Al-Salami (Saná, 1966) es una documentalista y activista de los derechos de la mujer en Yemen. A la edad de 11 años encontró trabajo en una cadena de televisión local y más tarde obtuvo una beca para estudiar cine en Estados Unidos. Desde entonces ha utilizado el cine para documentar y difundir el conocimiento sobre la vida de las mujeres, y ha creado una fundación que da apoyo a 550 niñas para que puedan asistir al colegio.

A Stranger in Her Own City (2005) es una conmovedora historia de una niña de 13 años que rechaza ponerse el velo, que habla con los niños por la calle y que es castigada severamente por su familia y su comunidad. *Amina* (2006) cuenta la historia de una niña-novia que había sido condenada a muerte por matar a su esposo aun cuando no había prueba alguna de que fuera ella quien cometiera

el crimen. Filmado dentro de las celdas, el documental expone las condiciones y abusos de las prisiones. Al-Salami se involucró en los esfuerzos civiles para revocar la condena a muerte de Amina, y su filme dio lugar a cambios en el estatus legal y derechos de las mujeres prisioneras.

The Scream (2012), que fue rodado en una sentada fuera de la universidad de Saná, registra el papel que juegan de las mujeres en las protestas contra el régimen totalitario de 2011. Son mujeres que pronuncian encendidos discursos, contactan con funcionarios para denunciar el uso de armas prohibidas contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, y que discuten abiertamente con los manifestantes masculinos sobre la igualdad de géneros. Es un documental que muestra a los 'revolucionarios' masculinos golpeando a las manifestantes femeninas por no querer éstas alejar sus tiendas de campaña de las de los hombres, a compañeros de una prominente figura religiosa tratar con desprecio a las mujeres, y los discursos pronunciados por Presidente Saleh criticando la mezcla de sexos dentro las filas de la oposición.

I am Nojoom, 10 and Divorced (2015) es una impactante exposición que trata sobre el matrimonio infantil y está basado en la autobiografía de Najoom Alí. El guión, hábilmente escrito por Al-Salami, incluye su experiencia personal de huir de un matrimonio forzado a la edad de 11 años. El film es un grito en favor de la compasión, la igualdad y los derechos humanos; describe el matrimonio forzado de Nojoom, su huida y eventual divorcio, concedido gracias a un juez compasivo. Es una película que se puede ver gratuitamente por Youtube, se puede conseguir en el mercado negro, se puede copiar, y que ha sido proyectada en barrios y ampliamente distribuida por regiones árabes. *I am Nojoom* es la primera película de Al-Salami y sólo el segundo largometraje filmado en Yemen por un cineasta yemení. Rodado exclusivamente con un elenco de actores y de técnicos locales formados por Al-Salami, es una película que da una excepcional imagen cinematográfica de la vida en Yemen, estimulando la renovación de la anteriormente vibrante cultura cinematográfica de Yemen.

Se honra a Khadija Al-Salami por el valiente uso que hace del poder que tiene el cine para influir positivamente y reconfigurar la sociedad en Yemen y en otros lugares; por sus claros mensajes sobre los problemas globales de la discriminación de la mujer y el matrimonio infantil; por sus poco convencionales retratos de la mujer yemení, que proporcionan información sobre vidas ocultas y permiten que sea la mujer quien hable por sí misma y demuestre el potencial que posee para cambiar la sociedad; por tratar temas delicados de una manera directa y sencilla con el fin de animar a las jóvenes a perseverar a la hora de superar obstáculos; por pronunciarse y presentar al amplio público temas críticos y controvertidos que han sido silenciados; y por su papel pionero en el cine yemení, inspirando a las nuevas generaciones de cineastas a contar sus propias historias.

L'Art Rue Túnez Arte Visual

L'Art Rue (Túnez capital, 2006) es una asociación que está transformando la vida en Túnez mediante la reapropiación del espacio público con fines de expresión creativa y de participación ciudadana. Fundada por Selma (1975) y Sofiane (1972) Ouissi, L'Art Rue organiza investigación crítica y colaborativa, reflexión y producción con jóvenes artistas.

Dream City, una bienal de artes contemporáneas en el espacio público, es una actividad clave. Fue audazmente creada en 2007 durante el régimen autocrático de Ben Alí y se estableció en la medina, que era conservadora y se hallaba prácticamente abandonada. Ahora, ya en su sexta edición, Dream City se ha convertido en un evento dinámico que incorpora danza, actuación y artes visuales en la vida del antiguo centro de la ciudad. Invita a artistas tunecinos al igual que a artistas del resto de África, de Asia y de Europa a reflexionar sobre la sociedad y la historia tunecinas, con el fin de crear obras específicas del lugar, las cuales contribuyen a la participación del público y confieren una nueva forma y un nuevo sentido a las calles, plazas y objetos del espacio urbano. Atrae a miles de jóvenes tunecinos e involucra a la comunidad a través de trabajos interactivos, debates y paseos en grupo por el centro histórico de la ciudad. Las visitas y encuentros con escolares se organizan de manera conjunta con los Ministerios de Educación y de Asuntos Culturales.

Desde su recinto Dar Bach Hamba, el cual se ha convertido en un importante foco cultural de la ciudad, L'Art Rue dirige un abanico de actividades. 'Change ma Classe' acerca el arte a los niños y adolescentes de las escuelas de toda la medina. En los talleres mensuales Dreams Brainstorming, para artistas y profesionales de la ciudad, tales como sociólogos, críticos de arte, periodistas, planificadores urbanos, arquitectos y filósofos, se debaten cuestiones relacionadas con el arte, el territorio y la población, así como los factores y las influencias que forman las bases del arte en el espacio público, incluyendo la inspiración o la coacción generada por la arquitectura, la planificación urbanística, el tejido social o la historia de un lugar determinado. Otro de sus proyectos, denominado Z.A.T: *Zone Artistique Temporaire*, es una publicación trimestral gratuita de escritura contemporánea crítica sobre arte en el espacio público y sobre la relación entre el arte y la vida civil y política. Esta revista tiene una tirada de 10.000 ejemplares y se distribuye en Túnez, Francia, Bélgica, Italia, Marruecos y Argelia.

L'Art Rue ha desarrollado programas culturales destinados a personas marginadas que fortalecen el respeto por los derechos de las minorías. Asimismo se involucra en asuntos legales, como por ejemplo los derechos de autor, y ejerce influencia en los políticos sobre la necesidad de dar apoyo estructural a la cultura. Recientemente ha organizado, en colaboración con otras asociaciones de la sociedad civil, una muestra pública de *The Human Library*, que es un proyecto concebido por la asociación danesa *Stop the Violence*, en la cual los participantes comparten sus experiencias, defienden una causa o ayudan a combatir los prejuicios que perduran en la sociedad.

Se premia a L'Art Rue por reclamar y activar el espacio público en Túnez como un lugar para la libre expresión y el debate; por llevar el arte a la gente e involucrarla en diferentes experiencias culturales interactivas; por crear una colaboración dinámica y una plataforma de acción que da apoyo a la comunidad artística local y a las redes de toda África y Oriente Medio; por fomentar la innovación y liderar un enfoque autocrítico de las artes contemporáneas de Túnez; por demostrar que el arte puede ser una herramienta de reflexión, lucha y de posibilidades; y por servir de importante ejemplo para las nuevas generaciones de tunecinos en la reconstrucción política y cultural de su sociedad.

Brigitte Baptiste **Colombia** **Cultura y Desarrollo**

Brigitte Baptiste (Bogotá, 1963) es una científica, defensora de la diversidad de género, e intelectual pública inspiradora que cuestiona las convenciones tanto de la ciencia como de la cultura. Posee una maestría en conservación y desarrollo tropical y un doctorado honoris causa en economía ecológica y manejo de recursos naturales, y es directora del prestigioso Instituto de Investigación de gestión de la biodiversidad Alexander von Humboldt de Colombia.

Baptiste es reconocida a nivel internacional por ser una innovadora de la teoría ecológica, quien contribuye en gran medida al desarrollo del importante concepto de socio-ecosistemas, el cual vincula la naturaleza con la sociedad en un enfoque integral. Este concepto se ha aplicado con éxito en el desarrollo de políticas públicas que restringen la explotación de los ecosistemas del páramo y los humedales colombianos. El trabajo de Baptiste incluye dar formación y motivar a los jóvenes ambientalistas, crear sistemas de seguimiento que reflejen aspectos sociales de la biodiversidad, registrar y fortalecer los conocimientos indígenas, y en implementar los programas de sostenibilidad dirigida por la comunidad y con las comunidades rurales.

Baptiste es una experta en manejo medioambiental en lugares donde el rápido desarrollo y la imposición de industrias, como por ejemplo, la minera, ha tenido consecuencias negativas para las comunidades y los hábitats. Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, Baptiste jugó un papel decisivo a la hora de formular políticas y planificación medioambiental de las zonas de conflicto con la finalidad de proteger la biodiversidad y prevenir un impacto negativo sobre la población local. Su instituto ya ha registrado 109 nuevas especies en los recientes inventarios y monitoreos en zonas previamente consideradas como demasiado peligrosas para la investigación.

Brigitte Baptiste es una mujer transgénero muy visible, y una activista en temas LGBTQI, quien ha sabido fortalecer la posición de la comunidad transgénero en Colombia. Es una oradora carismática que tiene una fuerte presencia en las redes sociales, y es también autora de 15 libros, de una serie de televisión y de regulares columnas periodísticas; además estimula a una gran audiencia a pensar de una manera distinta sobre la diversidad, el comportamiento humano y la ecología. Contribuye al programa sobre estudios de transgénero de la Universidad Javeriana, dirigida por jesuitas, donde ha sido profesora de ecología durante más de 20 años, y ejerce influencia en las políticas públicas sobre temas medioambientales, de género y sociales.

Se honra a Brigitte Baptiste por su infatigable búsqueda de nuevos conocimientos y de discursos alternativos; por incrementar la comprensión de que la diversidad es parte esencial de la vida y que la diversidad cultural no está separada de la naturaleza, sino que forma parte de la diversidad de dicha naturaleza; por su innovadora tarea de investigación sobre los ecosistemas sociales, y por promover la conectividad entre los humanos y la naturaleza como fuente de bienestar para las personas y naciones; por combinar la ciencia, la ecología y el activismo de género, tendiendo puentes, y hacer que aumente la conciencia y el debate sobre la relación que existe entre diversidad, medio ambiente, calidad de vida y cultura; por confrontar prejuicios y estereotipos, inspirando así a la juventud y a las personas LGBTQI y generar cambio social y aceptación en Colombia e internacionalmente; y por concienciar de que para poder proteger la biodiversidad y el futuro del planeta, también debemos proteger la diversidad cultural.

Amar Kanwar

India

Arte Visual // Audiovisual

Amar Kanwar (Nueva Delhi, 1964) es un artista, cineasta, y activista social dedicado a la creación de un arte que responde a cuestiones de justicia social. Sus bellas e impactantes películas e instalaciones multimedia examinan las políticas del poder, de la violencia, la ecología, la sexualidad y la justicia de muy diversas maneras. Su trabajo se basa en narrativas a menudo extraídas de zonas de conflicto, y se caracteriza por un enfoque claramente poético de lo político y lo social. Su objetivo no es tanto representar el trauma o las distintas situaciones políticas, como el hallar vías a través de ellas, observando a fondo las causas y efectos que se producen en la vida cotidiana.

A Season Outside (1997) examina la conflictiva frontera entre India y Pakistán como base para un ensayo cinematográfico filosófico e intensamente personal que aborda las múltiples formas de la violencia y la no violencia. Presentando la propuesta de que la poesía crea una manera única de entender el paso del tiempo y el futuro, *A Night of Prophecy* (2002) cuestiona la nación y expone una parte más débil que raramente ha sido experimentada. Múltiples voces se unen a medida que la poesía de la resistencia revela las fallas de la democracia del subcontinente indio. *The Lighting Testimonies* (2007) efectúa una reflexión sobre una historia del conflicto en el subcontinente indio a través de experiencias de violencia sexual. Conforme se desarrollan las historias, van juntándose mujeres de diferentes épocas y regiones. Es un trabajo en que se les habla a ellas directamente, en un esfuerzo por entender cómo dicha violencia es resistida, recordada y registrada por las personas y las comunidades. Mediante el uso de una amplia gama de vocabulario visual, *The Lighting Testimonies* nos transporta más allá del ámbito del sufrimiento, hacia un espacio de contemplación, donde la resiliencia crea un potencial de transformación. *The Torn First Pages* (2004-08) muestra una poderosa experiencia de inmersión de la dictadura en Birmania, retratando el valor y la resiliencia de la gente que lucha por la democracia. Su trabajo en curso, *The Sovereign Forest* (2012-), expone la brutal apropiación de tierras y recursos naturales de Odisha. Es un filme que documenta la disputa entre los desarrolladores, el Estado y la resistencia, el impacto sobre las comunidades locales y el medio ambiente, y la pérdida y destrucción que implica el llamado 'crecimiento económico'.

A fin de que aumente y se amplie el impacto, Kanwar adapta sus trabajos para conectar con los diversos públicos, que van desde clubes de cine locales y asociaciones de comunidades, donde el tema es más apremiante, a exposiciones de arte y festivales de cine de todo el mundo. *The Lighting Testimonies* se expuso en Assam, y contó con una amplia difusión pública. *The Sovereign Forest* fue

instalada en Odisha en colaboración con una organización activista de medios de comunicación, y estuvo abierta al público de forma ininterrumpida durante cuatro años, brindando la oportunidad a diferentes visitantes de involucrarse y aportar a la exposición una imagen u objeto.

Aunque Kanwar centra su atención en Asia del Sur, su trabajo tiene relevancia mundial. Muestra lo que significa resistirse como individuo o como comunidad, cuestiona lo que comunmente se entiende por crimen, política, derechos humanos y propone que la poesía y el arte pueden servir como pruebas contra la injusticia. Sus trabajos nos conducen a una resistencia a la opresión y a emprender acción para alcanzar la justicia social, sin importar el lugar donde nos encontremos.

Además de sus producciones creativas, Kanwar está involucrado de manera activa en campañas contra el extremismo y la violencia, y en dar formación y asesorar a jóvenes cineastas de muchas áreas de conflicto y de movimientos sociales.

Se premia a Amar Kanwar por su obra conmovedora, bella y profundamente perturbadora, la cual se sitúa en el punto de intersección entre el arte, el documento y el activismo; por su investigación crítica y contemplativa de la naturaleza de la opresión y la valerosa resistencia a ella por parte de la población; por dar voz a las víctimas de la injusticia social a través de una mirada profunda sobre las múltiples capas que envuelven las causas y efectos de los problemas, y registrar pruebas de nuestro tiempo; por el uso innovador que hace de las formas híbridas del arte, recurriendo a un método narrativo único el cual proporciona al espectador una fuerte experiencia personal y traspasa las barreras educacionales y culturales; por combinar la sensibilidad poética con la conciencia política a fin de incrementar el alcance e impacto del cine documental; y por expandir las posibilidades que tiene el arte como medio para obtener justicia social e inspirar a las nuevas generaciones de artistas a que piensen detenidamente sobre el impacto social que acarrea su trabajo.

Diébédo Francis Kéré

Burkina Faso

Arquitectura

Diébédo Francis Kéré (Gando, 1965) es un arquitecto que demuestra que la arquitectura puede ser una profesión generosa, dedicada a mejorar el bienestar de las personas. Kéré destacó en la escuela, obteniendo una beca para estudiar carpintería en Alemania, y después estudió arquitectura e ingeniería en la Universidad Técnica de Berlín. Fue el único niño del pueblo de Gando que pudo ir al colegio de una ciudad lejana, y, ya estudiando en Alemania fundó *Bricks for Gando* (Ladrillos para Gando) como asociación benéfica cuyo fin era el de recaudar fondos para construir una escuela en su pueblo natal. Kéré regresó a Burkina Faso en 2000, y conjuntamente con la comunidad de Gando construyó la Escuela Primaria de Gando.

El proyecto de Kéré destinado a la escuela utiliza tanto conocimientos locales como técnicas occidentales, una combinación innovadora que conforma la base de su práctica. Todos sus diseños se fundamentan en principios ecológicos y en la sostenibilidad. Emplea materiales locales y funde la tradición arquitectónica local con las técnicas de construcción contemporáneas, incorporando diseños y tecnología apropiados que toman en cuenta el clima. Kéré está muy comprometido con la comunidad local; les describe y discute los planes y métodos, proporcionándoles formación en técnicas modernas de construcción, al tiempo que les da empleo durante la fase de construcción. Esta participación activa hace que se establezca una fuerte conexión entre las personas y el edificio, creando una sensación de orgullo y de propiedad. A la vez también consigue que los lugareños se sientan capaces y comprometidos en realizar reparaciones y tareas de mantenimiento.

Kéré tiene sus oficinas en Berlín pero regresa frecuentemente a Burkina Faso donde tiene proyectos que incluyen una extensión y una biblioteca para la escuela primaria, escuelas secundarias para Gando y para la ciudad cercana de Dano, viviendas para profesores, un centro de salud, un centro para mujeres, y otro centro de investigación para prácticas de arquitectura sostenible. Kéré es conocido por modificar los planes de proyectos del extranjero para la construcción de una Villa de la Ópera y transformarla de una imposición dominante desde el exterior, la cual hubiera sido un anatema para la población, a un asentamiento funcional con buenas viviendas y suministro de agua. Ha diseñado edificios en Sudán, Mozambique y Kenia, así como una construcción hecha de tierra

comprimida para albergar el Centro para la Arquitectura de Tierra de Malí. Entre los proyectos europeos se incluyen el Museo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional de Ginebra.

Un proyecto reciente es el Parlamento posrevolución de Uagadugú. Este diseño de Kéré encarna literal y simbólicamente los valores democráticos básicos de transparencia, apertura e igualdad. Adopta la forma de un zigurat escalonado que la gente puede escalar, ocupar y usar para observar los procedimientos. Un gran árbol situado al lado de la cámara de debates refleja las tradiciones locales de toma de decisiones; y terrazas verdes que son un reflejo de la economía agrícola de Burkina Faso, quedan integradas como espacio de investigación para la agricultura urbana.

Se honra a Diébédo Francis Kéré por el diseño y la construcción de edificios de gran belleza que se ajustan a las necesidades de las personas; por su enfoque holístico para la práctica de la arquitectura, la cual enfatiza la participación de la comunidad, el respeto por la cultura local y el uso de metodologías y materiales sostenibles; por honrar el orgullo de la gente en sus técnicas y tradiciones culturales volviéndolas a interpretar para su uso actual; por combinar factores de relevancia de un modo ingenioso de dos sistemas de conocimiento distintos, con el fin de conseguir soluciones prácticas de relevancia mundial, creando un intercambio de ideas entre África y Europa; por demostrar la importancia que tiene la autonomía y el autodesarrollo, y por asesorar y dar formación a las personas para que puedan emprender ellas mismas sus propios proyectos de cara al desarrollo local; y por su compromiso ético en crear una arquitectura inspiradora que mejora las condiciones de vida y estimula a las comunidades, lo cual sirve de ejemplo motivador para las nuevas generaciones de arquitectos de todas las partes del mundo.