

TBA21
Thyssen-Bornemisza
Art Contemporary

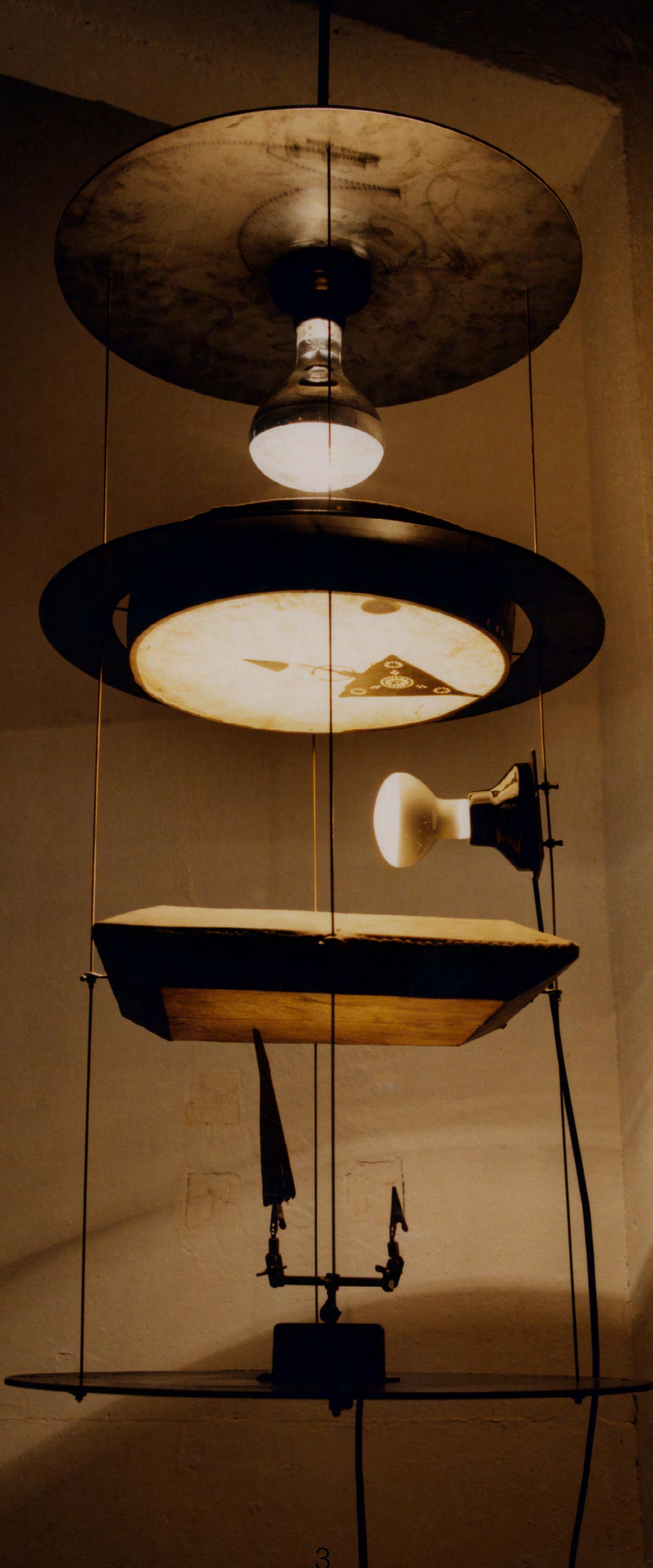
TAREK
AVOUI
At-
Tāniq

Un viaje a las tradiciones
musicales rurales del norte de
África y del mundo árabe

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

TAREK ATOUI
At-Tariq

- 6 *La voz de lo rural*
Daniela Zyman
- 29 Biografías
- 30 Programa público y educativo
- 46 Sobre TBA21
- 48 Actuales y próximos eventos
de TBA21
- 49 Créditos

LA VOZ DE LO RURAL

Daniela Zyman

«En 2015 comencé a recopilar, de forma personal e íntima, grabaciones y músicas en zocos y tiendas de Esauira y Marrakech, bodas de Baréin o salones musicales y *diwan majlises* de Kuwait, Sarja y Omán. Con *At-Tāriq*, mi intención es seguir las antiguas rutas de peregrinación y comercio que recorren el norte de África, el Sáhara y la región subsahariana, centrándome en la importancia de las tradiciones rurales y su influencia en las prácticas religiosas, urbanas y clásicas, y en el modo en que se conservaron mientras la mayoría de las prácticas costeras y urbanas evolucionaban, se diluían o desaparecían por los cambios políticos, tecnológicos y sociales experimentados por el mundo árabe desde la década de 1940»

Esta descripción inicial del artista-músico peripatético Tarek Atoui subraya la ruta de viaje y la metodología empleadas para desarrollar la exposición/investigación *At-Tāriq*. Mientras preparaba el proyecto, el artista se sumergió en las tradiciones musicales, artesanales y de construcción de instrumentos del mundo árabe y de Tamazgha, la tierra de los pueblos amazigh.¹ Este recorrido evoca una cartografía histórica que durante siglos ha guiado a comerciantes, tribus nómadas y peregrinos a la hora de

Mapa del norte y oeste de África, publicado en Estrasburgo en 1522.

atravesar amplias e inhóspitas franjas de tierra. Desde el océano Atlántico, pasando el río Nilo y hasta el golfo Pérsico y las orillas del Éufrates, y desde las orillas del Mediterráneo hasta las fronteras meridionales del Sáhara, este inmenso territorio formó parte de un sistema mundial más extenso, de una red de intercambio en torno al mundo musulmán que conectaba el océano Índico, China y Europa.

Al mirar un mapa contemporáneo, ese colorido puzle que delinea estados nación delimitados y distintos, resulta tentador ver divisiones geográficas, barreras físicas y culturas diferentes que replantean lo que distingue un lugar de otro.² Atoui, sin embargo, prescinde de este marco político-geográfico moderno y adopta

1 Los amazigh son pueblos del norte de África con un rico acervo cultural y lingüístico que se extiende de Marruecos a Libia, pasando por ciertas zonas del Sahel o Canarias. A menudo llamados por el término colonial «bereberes», se definen a sí mismos como *Imazighen*, que significa «pueblo libre» o «pueblo noble». Sus lenguas, denominadas en conjunto Tamazight, se han preservado durante milenios mediante tradiciones orales y escritas.

2 Un malentendido muy habitual consiste en considerar que el desierto del Sáhara marca una división entre el norte de África y África subsahariana. En realidad, a lo largo de la historia ha funcionado como puente que hacía posible el comercio terrestre y el intercambio cultural. Antes de que las rutas marítimas adquirieran un papel predominante a finales del siglo XVI, las caravanas cruzaban el Sáhara, sirviendo de nexo entre China, India, Oriente Medio, el Mediterráneo y África Occidental, transportando productos, conocimiento religioso, prácticas culturales y relatos, tejiendo un mundo interconectado.

Documentación de la investigación de campo de Tarek Atoui en la región del Atlas, 2023-4.

una perspectiva que sustituye las divisiones rígidas por redes, flujos y relaciones. Construida en torno a la práctica de la música y la hospitalidad, *At-Tāriq* revitaliza los contornos de una geografía de interconexión y proximidad eclipsada, a menudo olvidada y posiblemente imaginaria. Esta metodología nómada³ —o lo que Edward Said denomina, a partir de la metáfora del viaje, «teoría viajera»⁴— conforma los cimientos de una indagación musical y poética de lo que Atoui denomina las tradiciones musicales rurales árabes.

A falta de un término mejor, «música rural» engloba holgadamente varios géneros cultivados por las poblaciones rurales, nómadas y sedentarias, habitualmente asociados a músicos que ejercen la música como único oficio. No hablamos de música perteneciente a un canon ni de un repertorio clásico, sino de un dominio poético que mezcla el brillo de la retórica oral y los ritmos y patrones de la instrumentación con la monotonía de la duración. Profundamente idiomática y arraigada en las lenguas, la poesía y la instrumentación vernáculas, la música rural también viaja a través de grabaciones y vídeos autoproducidos (y a veces precarios o anticuados) que circulan por circuitos sombríos y pasajes digitales, y conecta el mundo árabe y el norte de África con sus múltiples diásporas. Según la etnógrafa italiana Alessandra Ciucci, que ha estudiado la voz de lo rural (*Ṣawt l-‘arubiya*) entre hombres inmigrantes marroquíes en Italia, la experiencia, ethos y música de lo rural resurgen en el contexto migratorio con una

3 En el modo rizomático defendido por Gilles Deleuze y Felix Guattari, el proceso de volverse nómada no es antiesencialista sin más, sino asubjetivo, transpersonal y más allá de las nociones recibidas de individualidad; en última instancia, colectivo.

4 Edward Said, «Traveling Theory», *The World, the Text, and the Critic* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983), 226–47. La «teoría viajera» no solo cuestiona la propensión de la teoría a buscar un lugar estable, sino que se pregunta cómo viajan diferentes poblaciones, clases y géneros, y qué clase de conocimientos, relatos y teorías producen y comparten.

intensidad imprevista. Escribe: «*Ṣawt l-‘arubiya* viaja allá donde viaja la gente, pero también allá donde las personas no llegan, permitiendo que su público elabore y comparta aspiraciones vitales y representaciones políticas, construyendo nuevas formas de participación a distancia».⁵

Conviene apuntar que la fascinación de Atoui por la música, la voz y el ethos de lo rural no tiene nada que ver con lo etnográfico, el folclore o la espiritualidad. Más bien responde a su interés por una cierta intersección de la oralidad, la improvisación, la errancia y lo cotidiano, que, cuando se invocan, expresan e introducen en la interpretación y en la experiencia de lo real, y eluden las exigencias romantizadas de autenticidad y originalidad. La ruralidad, en el contexto de *At-Tāriq*, ofrece una lente a través de la que reflexionar sobre lo que se ha conservado o se puede salvar de la pérdida, la colonialidad, el desplazamiento o el folclore. Encapsula un legado material y sonoro que contiene un potencial productivo para un mundo contemporáneo que no acaba de reconocer estas aportaciones culturales cruciales como se merecen.

Esta forma de oralidad (no hegemónica), que surge de los encuentros entre lenguajes (criollizados/híbridos) y sensibilidades está en el núcleo de la poética de las relaciones del escritor y filósofo martiniqués Édouard Glissant. Definida por la presencia, el ritmo y la fluidez, y acentuada por la repetición y la improvisación, es un vehículo para la memoria, la resistencia y la relacionalidad. A través de la figura del cuentacuentos nocturno, Glissant recuerda nítidamente: «Está claro que uno de los lugares grabados en la memoria antillana es el círculo que trazan en torno al cuentacuentos las

5 Alessandra Ciucci, *The Voice of the Rural: Music, Poetry, and Masculinity among Migrant Moroccan Men in Umbria* (Chicago: University of Chicago Press, 2022), 177.

sombras de la noche. En los bordes de este anillo, los niños que difundirán la palabra están fuera de sí. Él adivina al instante cuándo se pondrán a temblar, boquiabiertos de miedo, o cuándo romperán a reír para enmascarar su temor. [...] Su voz llega desde más allá de los mares, y contiene el movimiento de países africanos presentes en su ausencia; permanece en la noche, que arrastra a su seno a los niños temblorosos».⁶

DELEITE PARA LOS OÍDOS⁷

«“Oh belleza de esta región, oh sabio de la tierra de Babilonia, vierte en mi oído algo que alegre mi corazón y agrade a mi alma”. Cantó, y Muhammad ibn Sa’id dijo: “Casi me caigo de cara por el tarab”».
—Abu al-Faraj al-Isfahani⁸

La pasión de Atoui por la música árabe, profundamente personal, se plasmó por primera vez en el proyecto *Re-visiting Tarab* (2010-2013). Centrado en el concepto de *tarab*, que alude no solo a un repertorio específico de la música árabe sino también al profundo estado emocional, similar al trance, que provoca, este proyecto se convirtió en una indagación colectiva de ese éxtasis inducido por la música. Descrito alternativamente como «encantamiento», «emoción estética» o «sentimiento suscitado por la música», *tarab* alude a la intensa conexión entre público e intérprete que sucede en una actuación musical. Aunque esta relación interpersonal a través de la música podría parecer claramente contemporánea, lo cierto es que el concepto de *tarab* se remonta al menos al siglo noveno, y quizás a fechas anteriores.

6 Édouard Glissant, *Poetics of Relation* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2009), 38–39.

7 Aquí cito a Ibn Rajab’s (d. 1392 d. C.) y su libro *Nuzhat al-asma’ fi mas’alat al-sama’* [El deleite de los oídos en la práctica de la audición musical].

8 Procedente de Abu al-Faraj al-Isfahani, *Kitab al-Aghani* (Cancionero), traducción de George Sawa, <https://www.shira.net/music/tarab-medieval.htm?utm>

*Forgotten Tales Through Time,
Marrakech, 2025.*

Se refiere a una clase de escucha con la «oreja del corazón», muy habitual en la mística sufí. Escuchar bien, es decir, con atención y reverencia, es en sí una forma de arte, un don especial. Destinado a aumentar la sensibilidad hacia lo divino o, en el contexto secular del *tarab*, a buscar el raptó estético (caerse de cara metafóricamente), sigue siendo una práctica profundamente introspectiva. Plasmada en el ejercicio del *sama'* (escucha) y en la figura del *sammi'* (oyente), esta práctica «subraya la importancia simbólica de la escucha en las civilizaciones árabes y de Oriente Próximo».⁹

En *Re-visiting Tarab*, Atoui invitó a un variado grupo de músicos, como el artista de hip hop experimental DJ Spooky y la compositora tukiota Ikue Mori, a interactuar con las colecciones de la *AMAR Foundation* de Líbano, que alberga el archivo de grabaciones de música árabe de principios del siglo XX más grande del mundo. Cada participante reinterpretó el *tarab* mediante la composición contemporánea, sin olvidarse de los rasgos estéticos que marcan la tradición. «La idea era abrir la colección a músicos de distintos ámbitos, siempre ligados a la práctica del *sampling*», explicó Atoui, y añadió: «incluso aunque yo pertenezco a esta cultura y esta región, sabía tan poco como ellos».¹⁰ Después, a través de su afiliación a *AMAR*, Atoui se aventuró más lejos y acabó inmerso en vastas tradiciones musicales, poéticas y artesanales de tribus y pueblos desde las montañas del Atlas hasta el golfo Pérsico.

A partir de estas experiencias previas, las investigaciones más recientes de Atoui lo llevaron a la ciudad de Ouarzazate, en el sureste de Marruecos, a principios de 2022, donde comenzó

9 Ali Jihad Racy, *Making Music in the Arab World: The Culture and Artistry of Tarab* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 40.

10 Atoui en Nana Asfour, «Tarek Atoui: Visiting Tarab», Performa Archive, 2011, <https://archive.performa-arts.org/archive/11b-pc-0004>.

a explorar las vibrantes tradiciones musicales y rurales del pueblo amazigh. También denominadas ahwach –una danza amazigh presente en el Alto Atlas y el Anti-Atlas–, integran cantos, poesía, movimiento corporal y percusión. Más que una interpretación sin más, el ahwach tiene un papel fundamental en el legado cultural amazigh y en su actual recuperación. Sus intrincados arreglos musicales y corales establecen un vocabulario ancestral compartido que se nutre de patrones rítmicos, invenciones poéticas y referencias socioculturales que conectan comunidades mediante la expresión colectiva. Las interpretaciones ahwach se entretajan en la vida diaria y suceden en las calles, los mercados, las reuniones privadas y las ceremonias. Más allá de su valor estético, el ahwach también funciona como una forma de tecnología mnemónica que conserva la memoria cultural en una región donde se entrecruzan influencias diversas. Al mismo tiempo, es una muestra de resiliencia frente a la marginación persistente, que refleja tanto la riqueza de la identidad amazigh como la lucha por su conservación.¹¹

11 Brahim El Guabli, *Moroccan Other-Archives: History and Citizenship after State Violence* (Nueva York: Fordham University Press, 2023). El Guabli explica cómo Marruecos, un estado que se define como árabe e islámico, ha anulado sistemáticamente los derechos y logros lingüísticos y culturales de los amazigh, y explora varios «otros archivos» –que incluyen textos, artefactos, experiencias y formas musicales– que se resisten al silencio estatal y conservan la riqueza de la identidad amazigh y su memoria cultural.

EXPERIENCIAS QUE LLEGAN A PROFUNDIDADES QUE NO PODEMOS IMAGINAR

«*“Musical” en África incluye múltiples términos: golpeamos, meneamos, tocamos e interpretamos; decimos, recitamos, recopilamos y firmamos; y nos movemos, agitamos el cuerpo, vamos a lo nuestro y bailamos.*»

—Kofi Agawu¹²

El trabajo de Atoui con las tradiciones musicales arraigadas en lo rural suscita reflexiones matizadas en torno a su naturaleza profundamente performativa y transformadora. Como hemos explicado, este poder transformador del sonido y del ritmo coincide con la práctica del sama' o escucha profunda, y con la elevación emocional y la intensidad extática que caracterizan la experiencia del tarab. A la hora de describir el tarab, Atoui explica que es «un estado de “melotrance” que se alcanza tras exponerse a la música durante un tiempo determinado». Estas interpretaciones «solían tener lugar en patios, donde la gente permanecía durante horas».¹³ Este potencial transformador de la música y la poética reside en su capacidad de co-crear un mundo común y obtener efectos (emociones, estados mentales, expresiones colectivas) que no surgen fácilmente por otras vías. Tal y como sucedía en el relato de Glissant del cuentacuentos que hipnotizaba a una pandilla de niños alrededor de la hoguera, suscita experiencias procedentes de abismos imposibles de imaginar, desde «el límite de las sombras» que para el martiniqués se refiere a los aspectos incognoscibles de las identidades

12 «Musical» (*musicking*) alude al acto de participar en cualquier forma de creación o escucha musical, y subraya que la música es un proceso dinámico que crea relaciones y las refuerza. Kofi Agawu, *The African Imagination in Music* (Oxford: Oxford University Press, 2016), 3.

13 Nana Asfour, «Tarek Atoui: Visiting Tarab».

individuales y culturales. El relato del orador «de allende los mares», al igual que lo que denomina *canto llano*, «normalmente una oportunidad para transportarse o escapar, nos ancla claramente al mundo en su máxima expresión».¹⁴

Aunque es fácil asociar la «música» a un cierto formalismo y al dominio de un instrumento o repertorio, «musicar» —un término acuñado por musicólogos— tiene un sentido colectivo, improvisatorio, durativo, celebratorio y transformativo. En estos momentos exaltados de interpretación/escucha se dice que sucede una forma de contagio —o incluso interpenetración— físico y mental, que fomenta las conexiones intersubjetivas y transcorporales. Pienso en las posibilidades de este peculiar neologismo mientras sigo pensando en la práctica performativa de Atoui, que él relaciona con tradiciones y culturas orales. Afirma: «Lo que hago tiene que ver con el presente, las situaciones vivas, los momentos en que estamos juntos, en que estamos en un espacio o una situación que resulta difícil traducir a otros formatos, como textos, vídeos, cedés, grabaciones, álbumes o documentos de cualquier tipo. Sigo en el ámbito de lo efímero. Me gusta lo efímero de las cosas, porque creo que es una extensión de la modernidad. [...] Esta dimensión efímera es importante porque da valor a nuestra realidad y completa nuestra modernidad, la equilibra de forma fundamental».¹⁵

Al insistir en el carácter efímero, corpóreo, y en el trabajo afectivo de la interpretación musical, Atoui da voz a experiencias que de otro modo sería difícil traducir a conceptos. Etiquetadas normalmente como folclóricas, místicas o extáticas, son y siempre han sido parte de los

14 Édouard Glissant, *Poetics of Relation*, 40.

15 Pamela Wong, «Journey Across Sound: An Interview with Tarek Atoui», *ArtAsiaPacific* (1 de septiembre de 2023), 65.

ritmos de la vida diaria. Al reivindicar estas prácticas —junto a lo que el estudioso amazigh Brahim El Guabli denomina sus «otros-archivos»— como expresiones culturales imprescindibles, a menudo eclipsadas por la preocupación de la modernidad por las formas «elevadas» y lo racional, Atoui ofrece una descripción más rica de lo cotidiano y de la propia modernidad. También rechaza la (chovinista) correlación de la música (como forma elevada de arte) con ideales de belleza, moralidad y razón, para dejar sitio a los bordes deshilachados, a todas las manifestaciones artísticas (intermedias, vividas, invisibles, efímeras, situadas).

En *At-Tāriq*, la instalación presentada en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, este «musicar» se articula a través de la «banda sonora» principal, compuesta e interpretada por colaboradores de Atoui, la percussionista Susie Ibarra (Nueva York/Berlín), la músico Nancy Mounir (El Cairo) y la DJ-compositora Ziúr (Berlín). Tras ser invitadas a estudiar e intervenir en el archivo musical de *At-Tāriq*, desarrollaron, ensayaron y pulieron la composición durante una residencia de una semana en Córdoba, en verano de 2023. Después, y tras un largo proceso de revisiones, Atoui unió las sesiones individuales y las pistas proporcionadas por sus colaboradoras en un arreglo de noventa minutos de sonidos superpuestos, vocalizaciones y composiciones electrónicas. Aquí, las huellas se integran en nuevas capas —reconstruidas, remezcladas, regrabadas y reinterpretadas de forma libre— para crear una composición que no solo suscita aprecio estético, sino que también activa conexiones sociales, políticas e históricas. Esta pieza duracional no es una traducción ni una referencia al archivo de origen, sino un ejercicio compositivo común de improvisación y experimentación *con* el archivo. También definido por Atoui como una práctica de «hospitalidad»,

este proceso «exige una aproximación cuidadosa y responsable a la unión de ideas y personas. La verdadera improvisación no es aleatoria; es el resultado de años de dedicación, de perfeccionamiento de sonidos, técnicas e identidades únicas».¹⁶

EROSIÓN: VOLVERSE GEOLÓGICO

«¿Pero cuál es la naturaleza del discurso (de los fósiles) y qué dirían ‘si’ pudieran hablar? ¡Habla! ¿Nada? ¿Solo un espectro? ¿Un objeto mudo? ¿Qué mutismo es el que caracteriza nuestra falta de lenguaje para la dimensión geológica de la vida?»
—Kathryn Yusoff¹⁷

En la región del Atlas, la música rural está incrustada de un contexto estratificado de producción artesanal y economías locales. Esto afecta a la fabricación de instrumentos —como los doun-douns, instrumentos de percusión que constan de una caja de madera con cuero de vaca o piel estirada sobre ambos extremos, sujeta con cuerda, y que se golpea con un trozo de tubería— y a la cerámica, la joyería y a la producción de cuero y tejidos. El milagro de la artesanía rural consiste en transformar con imaginación los escasos materiales que se encuentran en los áridos paisajes de la zona. Entre las drásticas y a veces imperdonables transformaciones medioambientales que afectan a la vida en el Atlas, la capacidad de transformar materiales cotidianos y emplear tecnologías inventivas no es una habilidad sin más, sino una forma de supervivencia.

En *At-Tāriq*, Atoui ensambla la producción

16 Tarek Atoui y C. Spencer Yeh, «Tarek Atoui on Hospitality, Collaboration and Expanding Musical Instruments», *Frieze* (8 de enero, 2025), <https://www.frieze.com/article/tarek-atoui-c-spencer-yeh-interview-248>.

17 Kathryn Yusoff, «Geologic Life: Prehistory, Climate, Futures in the Anthropocene», *Environment and Planning D: Society and Space* 31, no. 5 (octubre de 2013), 788, <https://doi.org/10.1068/d11512>.

Documentación de la investigación de campo de Tarek Atoui en la región del Atlas, 2023-4.

artesanal con elementos procedentes del paisaje geológico de las montañas del Atlas, e incorpora sus ricas formaciones minerales y fósiles en su archivo rural. El barro —la cerámica de arcilla, los fragmentos, minerales, fósiles y ritmos— se convierten en la fuente y el terreno donde surgen, reverberan y recirculan formas musicales y sonidos. Como sucede en muchas de sus obras, la materia elemental no es solo material. Ejerce como «testigo geológico y dispositivo de memoria mimética» y registra y reproduce los relatos entrelazados de la historia de la tierra y la presencia humana en las tierras secas del norte de África.¹⁸ Esta perspectiva nos incita a sintonizar con las sedimentaciones crono-topológicas de lo geológico, viéndolas no solo como vestigios de vida antigua, sino también como mediadoras de procesos antropogénicos de agotamiento y de su rastro. La tierra estéril del Atlas, con sus minerales y fósiles, tiene huellas del borrado, el calor y la implacable transformación medioambiental, a menudo más allá de su capacidad de regenerarse naturalmente, acelerada por las quiebras climáticas. Nos enfrenta a la constatación de que nosotros también somos «los fantasmas de la mineralización que retumba en nuestros huesos», una acumulación viva de extracción, consumo y agotamiento ecológico impulsada por la biomasa fósil, tal y como defiende la geóloga Kathryn Yusoff.¹⁹

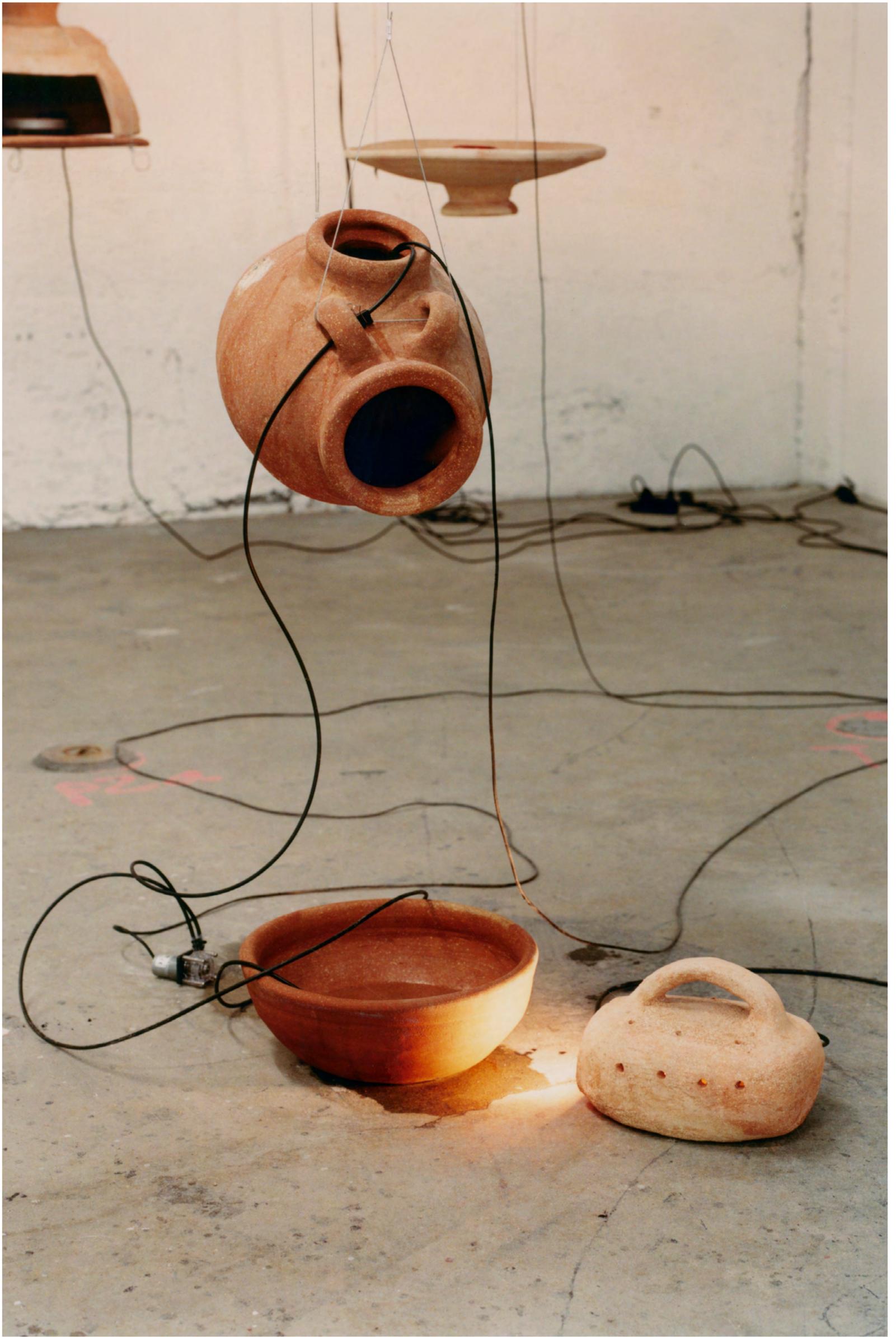
Una suite de objetos/instrumentos sonoros kinéticos, ensamblada a partir de materiales encontrados y recopilados en Marruecos, se ha diseñado meticulosamente para *At-Tāriq* con el objetivo de armonizar la música-como-fuerza-colectiva, el sonido, el movimiento y la experiencia material. Suspendidos en capas desde el techo de la galería, producen tonalidades texturizadas a medida que los

18 Kathryn Yusoff, «Geologic Life», 784.

19 Kathryn Yusoff, «Geologic Life», 791.

elementos rotatorios rozan, golpean o se frotran contra distintas superficies. Muchos de los objetos llevan sensores, motores y componentes acústicos que les permiten reaccionar a estímulos ambientales —a veces producidos por calor o agua— o a la interacción con el intérprete. Cuando se mueven, vibran o resuenan, transforman el movimiento físico y la fricción en sonido, generando sutiles fenómenos sonoros en los límites de lo audible. Técnicas de borrado sonoro —misteriosas pulsaciones materiales, reverberaciones que difuminan la claridad, la aspereza de rasguños y roces— permiten experimentar con las propiedades acústicas de cada material y con el modo en que transmiten, reflejan y absorben el sonido.

Estos ensamblajes de objetos materializan la concepción que Atoui tiene del sonido como una fuerza interactiva y relacional capaz de salvar distancias materiales, formales y conceptuales. Desde una perspectiva ecopolítica, la ubicuidad y la energía (viajera) transductora del sonido sirven para desplazar a la inteligibilidad humana (y la racionalidad y la oral) como el único agente e intérprete de la expresión musical. En los mundos sonoros de Atoui, las entidades no humanas, como los océanos y los ríos, los elementos líticos y fósiles, e incluso las obras de arte, se convierten en interlocutores. Incorporan voces que alteran e interrumpen las lógicas operativas según las cuales los humanos monopolizan la imagen, expresando una (forma de) colaboración o complicidad entre el artista y un mundo sonoro (y semióticamente inteligible) que cuestiona la excepcionalidad de la música. Tal y como plasmó con enorme belleza el antropólogo Stefan Helmreich en *Sondeando los límites de la vida*, el sonido y el sondeo cuestionan el supuesto mutismo de la vida y canalizan mundos previamente inaudibles, nunca imaginados, «en un momento en que los modos

de representación y transmisión sonora traen al oído sonidos de ámbitos nunca escuchados, como las profundidades marinas, el interior de la cabeza o el espacio exterior [...], y cuando las técnicas de “sonorización” vuelven audible materiales e informaciones no sonoras (las manchas solares, los datos del cambio climático, las huellas visuales de patrones de vibración en el siglo XIX)». ²⁰

EL QUE LLEGA DE NOCHE

La noche trae la revolución contra lo arquetípico. [...] Es el lugar donde uno imagina de otro modo, el tiempo-espacio de lo visionario, lo imaginario, lo irreal, lo desconocido, lo que está en otro lugar, lo exterior y lo emergente.

—Jason Bahbak Mohaghegh²¹

Otro elemento fundamental en *At-Tāriq* es el *majlis* (salón), el espacio tradicional de la hospitalidad en los hogares árabes y del norte de África. Los *majlis* habitualmente son los lugares donde se recibe a invitados y viajeros (extranjeros). No solo ofrecen refugio a los que llegan de lejos, sino también afabilidad y conexión. Sonorizados con altavoces integrados, acondicionados con cojines, tambores y cerámicas, los salones de Atoui ofrecen a los visitantes asientos cómodos para experimentar y explorar la escucha comunitaria. Al mismo tiempo, la comodidad de los *majlis* y el acto reconfortante de dar la bienvenida también suscitan un dilema intrínseco a la práctica de la hospitalidad: el estatus del extranjero. Esta tensión se percibe en el título del proyecto, *At-Tāriq*, que se puede traducir como «el que llega de noche» o «el lucero del alba». Evoca

20 Stefan Helmreich, *Sounding the Limits of Life: Essays in the Anthropology of Biology and Beyond* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016), x.

21 Jason Bahbak Mohaghegh, *Night: A Philosophy of the After-Dark* (Lanham: John Hunt Publishing, 2019), 1.

las complejidades de acoger al «otro» en un mundo definido por el desplazamiento y el extrañamiento.

En sus reflexiones sobre el problema, la cuestión y el estatus del forastero, el filósofo Jacques Derrida, cuyos seminarios *La hospitalidad* han suscitado muchas reflexiones sobre el tema, habla de «la ley incondicional de la hospitalidad».²² Esta ley conforma la ética del *hostis* (el término latino para extraño/extranjero y enemigo), que se plasma en el ideal de acoger al prójimo sin reservas, condiciones previas o expectativas, abrirse a él y aceptarlo por completo. Sin embargo, como afirma Derrida: «no todos los recién llegados son recibidos como invitados si no tienen el beneficio del derecho a la hospitalidad o el derecho de asilo, etcétera. Sin este derecho, un recién llegado solo puede entrar “en mi casa”, “en casa” del anfitrión, como un parásito, un huésped erróneo, ilegítimo, clandestino, al que se puede expulsar o arrestar».²³ En sociedades amenazadas por visitantes nocturnos y llegados desde la oscuridad, las reglas de proximidad a los forasteros están reguladas por la ley del Estado, «el convertirse en ley de la justicia».

El arte y sus espacios no son inmunes a estos errores. Aunque aspiran a la inclusión y a fomentar los lazos comunitarios, corren el riesgo de replicar efectos de exclusión en nombre de la hospitalidad. Con su énfasis exagerado en la política de la intimidad como antídoto a realidades complejas y dolorosas, estos espacios supuestamente seguros imponen sus propias reglas y normas. Estos marcos, aunque bienintencionados, a menudo acaban reforzando las divisiones y excluyendo a los que se considera insuficientemente radicales, con capacidades distintas, invisibles o *forasteros*.

22 Jacques Derrida y Anne Dufourmantelle, *Of Hospitality*, trad. Rachel Bowlby (Stanford, CA: Stanford University Press, 2000), 79.

23 Jacques Derrida, *Of Hospitality*, 59–60.

Además de insistir en este dilema o, en palabras de Derrida, «esta paradoja y esta aporía de un derecho a la hospitalidad»,²⁴ él invoca, como respuesta, una filosofía de la noche que recuerda a una «hospitalidad poética»²⁵ con lo desconocido y lo incierto, aspectos que se resisten a ser incorporados en sistemas de pensamiento basados en la claridad, la visibilidad y el orden. Después de todo, en muchas culturas la noche pertenece a un orden diferente, ligado a lo que no se puede conocer, a la intimidad, a lo poético. Su filosofía pone de relieve la vulnerabilidad y fragilidad del compromiso con lo indomable, con lo que se resiste a reducirse a la «luz» o al entendimiento racional. La hospitalidad poética nos invita, por tanto, a rendirnos a lo extraño, aceptando el misterio y la inconmensurabilidad del encuentro con el otro. Se manifiesta como acto de confianza y creatividad, una forma de acogida que no se puede conocer por completo y, de este modo, celebra la radical alteridad del otro. Aquí, la «hospitalidad poética» implica también una apertura a la colaboración, una simpatía entre sensibilidades, una morfología de la alianza: un ethos que reimagina la hospitalidad como un encuentro im/posible con, como diría Glissant, «el Otro del pensamiento». En esta línea, *At-Tāriq* nos invita a conocer legados culturales y ecológicos con un profundo eco en nuestro mundo contemporáneo. En última instancia, es un lugar para perfeccionar el arte de la escucha y un canal para conversar sobre memoria, identidad y hospitalidad poética.

24 Jacques Derrida, *Of Hospitality*, 65.

25 Anne Dufourmantelle, *Of Hospitality*, 2.

BIOGRAFÍAS

TAREK ATOUI es un artista y compositor electroacústico libanés operando desde París, conocido por su innovadora exploración del sonido como medio para moldear la percepción. A través de instalaciones dinámicas, entornos acústicos experimentales y actuaciones colaborativas, Atoui crea experiencias inmersivas y multisensoriales. Su práctica incluye trabajar con compositores, artesanos y comunidades de todo el mundo para diseñar y construir instrumentos complejos que a su vez funcionan como impresionantes esculturas. Al explorar las propiedades acústicas de materiales como el bronce, el agua, el vidrio y la piedra, descubre formas únicas en que estos elementos transmiten y reflejan el sonido.

La obra de Atoui integra instrumentos electrónicos hechos a medida y sistemas informáticos de vanguardia, abordando con frecuencia temas sociales y políticos contemporáneos. Al combinar música, tecnología y educación, destaca su poder como herramientas de expresión, identidad y unión. La colaboración y el compromiso con las comunidades son fundamentales en su práctica, invitando a menudo al público a interactuar con sus instalaciones y experimentarlas de primera mano.

Sus obras se han expuesto en importantes instituciones a nivel mundial, como la Fundación Serralves en Oporto, la Tate Modern en Londres, el MCA de Sídney, y la Bienal de Venecia. Además, forman parte de prestigiosas colecciones como la Tate Modern, el Guggenheim y la Colección Pinault. El enfoque interdisciplinario de Atoui subraya su compromiso de redefinir el sonido y la música como experiencias comunitarias y transformadoras.

Tarek Atoui nació en Beirut, Líbano, en 1980. Vive y trabaja en París, Francia.

DANIELA ZYMAN es escritora, curadora y Directora Artística de TBA21–Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. Desde la fundación de TBA21, ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de sus programas de exposiciones y encargos, curando más de veinte exposiciones y catálogos. En los últimos tres años, Zyman ha curado una trilogía de exposiciones basadas en la colección de TBA21 en el C3A de Córdoba: *Futuros abundantes*, *Remedios* y *Ecologías de la paz*.

Antes de unirse a TBA21 en 2003, fue curadora en jefe en el MAK – Museo Austriaco de Artes Aplicadas / Arte Contemporáneo en Viena de 1995 a 2001, donde también cofundó y programó el MAK Center for Art and Architecture en Los Ángeles. Posteriormente, fue directora artística del Künstlerhaus en Viena y directora del A9 Forum Transeuropa de 2000 a 2003.

Ha impartido conferencias en la Universidad de Arte y Diseño Industrial de Linz y en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena, entre otras, y contribuye regularmente con ensayos a destacadas publicaciones de arte. En 2024, Zyman publicó *Das Lachen der Quallen* (Walther and Franz König), una monografía que plantea una práctica prefigurativa y antagonista de la investigación artística, proponiendo una genealogía emergente de la contra-investigación.

Programa público
y educativo

At-Tāriq Exploratorium

La educación, para mí, es un viaje compartido de descubrimiento, donde escuchar, experimentar y colaborar se convierten en conductos para crear nuevas formas de entender y relacionarse con el mundo.

—Tarek Atoui

Escuchar bien significa agudizar todas las capacidades sensoriales. Los seres humanos pueden escuchar con los oídos, a través de los huesos del cráneo y percibiendo las vibraciones de objetos y materiales. Este laboratorio, *At-Tāriq Exploratorium*, ha sido diseñado por Tarek Atoui para dar la bienvenida a participantes de todas las edades y capacidades, permitiéndoles sentir e interpretar el mundo sonoro a través de todas sus modalidades sensoriales. Fomenta la experimentación libre y corporal con el sonido y la música, creando un espacio común para el descubrimiento y la creatividad.

Basado en materiales de investigación recopilados en Marruecos y empleando metodologías co-desarrolladas con creadores de sonido y educadores, el laboratorio ofrece objetos, herramientas e instrumentos para jugar con los sonidos y la música. Durante las sesiones de talleres organizadas, el *Exploratorium* se transforma en un espacio vibrante para la exploración táctil, la activación sonora y la escucha profunda, abriendo nuevas vías para conectar con la inesperada sonoridad del mundo que nos rodea.

SOBRE LA VIBRACIÓN Y LA RESONANCIA— LA COLMENA

Todos los martes y sábados

1 de marzo—17 de mayo (excepto el 19 de abril)

16:30 h

At-Tariq Exploratorium, Museo Nacional

Thyssen Bornemisza

Actividad en colaboración con Educathyssen

Esta es una actividad diseñada para familias o unidades de cohabitación con niños y niñas a partir de 7 años con el objetivo de interactuar con la exposición Tarek Atoui.

At-Tāriq: Un viaje a las tradiciones musicales rurales del norte de África y del mundo árabe mediante la experimentación sonora y su potencial evocador.

Los museos son espacios donde tradicionalmente domina el sentido de la vista, pero esta actividad toma un rumbo distinto y se centra en la sugerente experiencia auditiva que puede surgir en un museo. La actividad consta de dos partes: tras una breve introducción a la obra del artista, experimentaremos con distintos elementos, fuentes de vibración y energía, y su posibilidad de crear sonido. Los y las participantes descubrirán distintos tipos de flujos e intensidades, y su potencial evocador. A continuación, propondremos una visita independiente a la exposición, invitando a usar la percepción auditiva para lograr una inmersión profunda en el espacio y las obras. Esta es una invitación a entender el museo no solo como un paisaje visual, sino también sonoro.

NOTA IMPORTANTE: recomendamos llevar ropa cómoda para disfrutar de la actividad. Es fundamental que los y las niñas siempre vayan acompañados, para fomentar las dinámicas de grupo y el carácter intergeneracional de la actividad.

CONVERSACIÓN CON EL ARTISTA TAREK ATOUI Y LA COMISARIA DANIELA ZYMAN

17 de febrero, 18:00 h

En inglés con traducción simultánea al español

Auditorio, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

El artista Tarek Atoui y la comisaria Daniela Zyman mantendrán una animada conversación sobre la obra artística de Atoui y su nuevo encargo para TBA21. Este evento, que combina un debate con un elemento performativo único, desvelará el proceso creativo de Atoui y los modos en que el sonido, el espacio y la historia confluyen en su obra. En su conversación con Zyman, Atoui reflexionará sobre el modo en que estos paisajes sonoros condicionan sus composiciones experimentales y sobre cómo esta exposición transforma el eco de la historia en una experiencia contemporánea, profundizando en el concepto de «hospitalidad poética» y en el papel del sonido a la hora de construir conexiones culturales.

PRELUDIO AL FESTIVAL DE MÚSICA AT-TĀRIQ

3 de marzo, 19:15 h

Espacio expositivo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Antes de su actuación en la sala Florida Park, el grupo musical de la región del Atlas de Marruecos colabora con el artista Tarek Atoui para activar el espacio expositivo mediante una exploración inmersiva del sonido, el movimiento y la interacción en vivo. Siguiendo el enfoque experimental de Atoui sobre las tradiciones sonoras, el conjunto transformará el espacio en un ambiente dinámico y resonante donde las prácticas musicales ancestrales se fusionan con la performance contemporánea. Este evento ofrece al público una oportunidad única para experimentar la fusión entre patrimonio e innovación, sirviendo como una fascinante introducción a su actuación en el festival.

ECOS OLVIDADOS EN EL TIEMPO

3 de marzo, 22:30 h

Florida Park, Parque El Retiro, puerta de Reina Mercedes, Madrid

Actividad gratuita bajo reserva previa

En colaboración con la feria de arte ARCO Madrid

Te invitamos a Ecos olvidados en el tiempo, una noche de música y experimentación sonora comisariada por el artista y compositor francolibanés Tarek Atoui. Con un conjunto de magistrales vocalistas e instrumentalistas de Ouarzazate y Zagora, como Fatima El Habibi, Mohamed El Malyani, Mohamed El Kartaoui, Said Ait Lhaj, Fadoua Ennouri, Lahcen Amarrak, Ijja Id Haddou y Aicha Boukhris, el programa celebra el arte excepcional de la música amazigh. Estos «cantores de mil versos» son depositarios de una tradición intacta que entreteje épica árabe, canciones folclóricas, cadencia poética y ornamentación vocal en interpretaciones hipnóticas.

Concebido como un espacio compositivo experimental y colectivo, Ecos olvidados en el tiempo tiene el honor de contar con una actuación de Susie Ibarra, Nancy Mounir, Ziúr y Tarek Atoui. Los cuatro artistas colaboran desde 2022, experimentando con la relación entre las músicas árabe y amazigh, y sus prácticas sonoras contemporáneas. Inspirada en sus orígenes musicales diversos, su composición, At-Tāriq, explora los ritmos, melodías y tradiciones orales del mundo árabe y el norte de África, invocándolas y transformándolas en experimentación electroacústica, improvisación e interpretación en vivo. En esta obra, elementos de tradiciones musicales diferentes se integran en nuevos estratos –superpuestos, remezclados, regrabados– para crear un espacio compositivo que no solo suscita el placer estético, sino también conexiones sociales, políticas e históricas.

Un portal a At-Tāriq: Un viaje a las tradiciones musicales rurales del norte de África y del mundo árabe
Ecos olvidados en el tiempo funciona como una extensión sonora en vivo de At-Tāriq: Un viaje a las tradiciones musicales rurales del norte de África y del mundo árabe, el nuevo proyecto de investigación y exhibición de Tarek Atoui, comisionado por TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. La muestra abrirá el 17 de febrero de 2025 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

CONCIERTO EN CASA ÁRABE

4 de marzo, 20:30 h

Auditorio Casa Árabe, Calle de Alcalá, 62, Madrid

Actividad en colaboración con Casa Árabe Madrid

Como parte del programa público de la exposición Tarek Atoui. At-Tāriq: Un viaje a las tradiciones musicales rurales del norte de África y del mundo árabe en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, TBA21 y el museo tienen el placer de colaborar con Casa Árabe para un evento especial el 4 de marzo de 2025.

El encuentro en Casa Árabe contará con músicos de conjuntos tradicionales de Ouarzazate y Zagora, junto al propio Atoui. El concierto mezclará los sonidos acústicos tradicionales de la región del Atlas –canciones folclóricas, cadencias poéticas y ornamentos vocales– en una actuación cautivadora, ofreciendo una profunda inmersión en las ricas tradiciones sonoras de la región y fomentando el aprendizaje y la conexión entre los intérpretes y el público.

EN EL AULA: TAREK ATOUI

11 de marzo, 17:00 h

Espacio expositivo, Museo Nacional

Thyssen-Bornemisza

Actividad en colaboración con Educathyssen

Conversación guiada con Marina Avia Estrada, directora de exposiciones y programas públicos de TBA21. Esta sesión está destinada a evocar ciertos aspectos e ideas de la exposición Tarek Atoui. At-Tāriq: Un viaje a las tradiciones musicales rurales del norte de África y del mundo árabe que ayuden a preparar una posterior visita con estudiantes o que se puedan usar de forma independiente en el aula.

En esta exposición, Atoui presenta un espacio lleno de estructuras y sonidos que evocan la geografía y la cultura del norte de África. En estos lugares viven las comunidades amazigh, origen y encrucijada de tradiciones musicales, artísticas, artesanales e intelectuales. La visita es una experiencia que invita a interactuar con un paisaje sonoro lleno de emociones y texturas psicogeográficas.

AT-TĀRIQ

RECORRIDOS NOCTURNOS

En español

Espacio expositivo, Museo Nacional

Thyssen-Bornemisza

Inscripción a través del sitio web del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Recorridos nocturnos por la exposición, guiados por mediadores culturales como Pablo Zamorano, Marina Hervás, Óscar Bueno, María Gómez López, Johan Posada - La Parcería, y La Liminal, expertos en música, pedagogía musical, performance oral y danza. El tema de cada visita varía dependiendo del guía, y aborda distintos aspectos de la exposición. Algunos recorridos subrayan el contexto histórico y geopolítico de la obra, y otros abordan el sonido y el silencio como temas principales. Mediante la interacción con la exposición, los y las guías transforman la experiencia y ofrecen a los y las participantes múltiples formas de relacionarse con la propuesta expositiva.

ELOGIO DE LO ROTO. RECORRIDO NOCTURNO, CON MARINA HERVÁS

Sábado, 15 de marzo, 21:00 y 22:00 h
(dos sesiones)

El recorrido nocturno de Marina Hervás, *Elogio de lo roto*, ofrece una experiencia de escucha que explora el poder de lo fragmentario, lo herido y lo incompleto en la configuración de nuestra relación con la tradición y la ruralidad. Desafiando el dominio de las grandes narrativas y el conocimiento refinado, invita a los y las visitantes a considerar las formas de saber informales, efímeras e inaprensibles que alteran las maneras convencionales de percibir y comprender. Desde esta perspectiva, su visita dialoga con la obra sonora de Tarek Atoui, profundizando en las nociones de tradiciones imaginadas y geografías utópicas.

EL PRIMER TACTO.
RECORRIDO NOCTURNO, CON PABLO
ZAMORANO

Sábado, 22 de marzo, 21:00 y 22:00 h
(dos sesiones)

¿Cuál es la emanación sonora del cuerpo? ¿Cuál es la emanación corporal del sonido?

El primer tacto, una propuesta de Pablo Zamorano, es una actividad inmersiva que aúna cuerpo, movimiento y ritual para explorar el espacio liminar entre la noche y el día, lo vivo y lo muerto. Mediante ejercicios guiados e investigación creativa, los y las participantes descubrirán la poética ancestral, percibiendo lo no visto y encarnando las transiciones que conforman nuestra percepción del tiempo y la existencia. Esta experiencia invita a los y las participantes a explorar la mediumnidad evidencial, una práctica en la que el movimiento tiende un puente a conexiones ancestrales, revelando las relaciones sutiles que nos ligan a quienes vinieron antes que nosotros y nosotras.

RECORRIDO NOCTURNO,
CON MARÍA GÓMEZ LÓPEZ

Sábado, 29 de marzo

Replace for: En este recorrido nocturno, María Gómez López explora cómo construimos un sentido de pertenencia a los lugares que habitamos, analizando el papel del paisaje sonoro en nuestra relación con el espacio. A través de una combinación de obras seleccionadas, experiencias personales y resultados de sus investigaciones académicas, Gómez invita a los y las visitantes a involucrarse de manera profunda con las dimensiones sonoras del lugar y la memoria.

RECORRIDO NOCTURNO,
CON ÓSCAR BUENO

Sábado, 5 de abril, 21:00 y 22:00 h

A través de diferentes preguntas, encuentros, conciertos, partituras y piezas performativas, Óscar Bueno explora nuestra relación con el territorio y la naturaleza. En

sus últimas investigaciones ha trabajado sobre el concepto de «la excitación del paisaje», un lugar desde el que pensar y experimentar que se ha ido estableciendo en su práctica y apareciendo de forma recurrente. En esta visita performativa a la exposición de Tarek Atoui, Óscar reflexionará junto a las y los participantes sobre cómo excitar el paisaje y, por tanto, cómo excitar nuestra observación y escucha.

RESONANCIAS COMUNES.
RECORRIDO NOCTURNO,
CON JOHAN POSADA-LA PARCERÍA

Sábado, 12 de abril, 21:00 y 22:00 h
(dos sesiones)

Guiado por Johan Posada, este recorrido performativo se adentra en la memoria sonora de Madrid, rastreando los ecos de las comunidades que han pasado, se han asentado, han emigrado y han dado forma a la ciudad a lo largo del tiempo. Entretejiendo las melodías andinas de Ecuador, la salsa caribeña de Panamá, los ritmos de Cuba, el flamenco y los sonidos de la vibrante escena musical madrileña de los años ochenta, el recorrido se despliega como un rico tapiz de resonancias culturales. A través de discos de vinilo, cintas de casete, archivos visuales en acetato, grabaciones de conciertos históricos y fragmentos de entrevistas, se invita a los y las participantes a un espacio compartido de escucha que tiende un puente entre el pasado migratorio de la ciudad y su presente, revelando las capas de historia que aún zumban bajo sus calles.

RECORRIDO NOCTURNO,
CON LA LIMINAL

Sábados, 10 y 17 de mayo, 21:00 y 22:00 h
(cuatro sesiones)

El colectivo La Liminal presenta un recorrido que trasgrede el límite entre el movimiento y la quietud, entre la acción y la inactividad, invitando a los y las participantes a contemplar y escuchar de forma activa. En esta actividad se propone una reflexión sobre el significado y la necesidad de acogida y protección en una época marcada por la movilidad y el desplazamiento.

REFLEXIONES EN TORNO A LA CULTURA AMAZIGH

20 de marzo, 19:00h

Salón de Embajadores, Casa Árabe, Madrid

Este evento en Casa Árabe reúne voces procedentes de diferentes disciplinas para explorar las diversas expresiones de la identidad amazigh y su significado en la actualidad. Arraigada en siglos de historia, expresión artística y tradiciones musicales, la cultura amazigh ha evolucionado constantemente, adaptándose a nuevas influencias mientras preserva su carácter distintivo.

A través de esta conversación y reflexión moderada por Karim Hauser, los ponentes invitados Hassan Laaguir (Fundación Euroárabe de Altos Estudios), Borja Ramon (Iwa Fest de Melilla) y la investigadora y escritora Karima Ziali profundizarán en aspectos clave de las tradiciones artísticas amazigh, desde la narración visual hasta el patrimonio musical. El debate abordará cómo estos elementos se han desarrollado a lo largo del tiempo, cómo interactúan con los movimientos creativos contemporáneos y qué revelan sobre las intersecciones entre identidad, memoria y resistencia.

Este encuentro es una oportunidad para conectar con la naturaleza profundamente arraigada de las formas culturales amazigh, examinando su lugar dentro de narrativas históricas más amplias y los paisajes artísticos modernos.

LECTURA DE POESÍA AMAZIGH, POR HIND HAIK WALD-GHZALA Y HASSAN LAGUIR

21 de marzo, 17:00 h

Espacio expositivo, Museo Nacional

Thyssen-Bornemisza

En colaboración con Fundación Euroárabe
de Altos Estudios

Para celebrar el Día Internacional de la Poesía, tenemos el placer de invitar a Hind Haik Wald-Ghzala y a Hassan Laaguir (Fundación Euroárabe de Altos Estudios) recitar poesía amazigh en su lengua original Tamazight y su versión traducida al español. El recital tendrá lugar dentro

del espacio expositivo y se concibe como un homenaje a las tradiciones culturales de las comunidades amazigh y al poder del lenguaje, la traducción y el intercambio cultural.

DJ SET, CON AZU TIWALINE

18 de mayo

Jardín, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Para celebrar el Día Internacional de los Museos y como evento de clausura de Tarek. Atoui. At-Tāriq: Un viaje a las tradiciones musicales rurales del norte de África y del mundo árabe te invitamos a escuchar en directo a la DJ Azu Tiwaline en el jardín del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Inspirada en los paisajes sonoros de las zonas rurales del norte de África, esta sesión reimaginará sonidos tradicionales mediante la electrónica contemporánea y la música experimental. Te invitamos a una experiencia de escucha profunda y exploración rítmica, un colofón inspirador e inmersivo al viaje de At-Tāriq.

VISITAS GUIADAS (BAJO PETICIÓN)

TBA21 ofrece, por primera vez, la posibilidad de solicitar una visita guiada a la exposición. Los grupos de instituciones públicas pueden dirigirse a public.programs@tba21.org si están interesados en concertar un visita. Las peticiones se revisarán y se programará una visita adaptada a las necesidades del grupo.

El programa público de *TAREK ATOUI. AT-TĀRIQ* ha sido generosamente apoyado por el Institut Français de España, Casa Árabe, la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y el IWA Fest de Melilla.

BIOGRAFÍAS

CONJUNTO MUSICAL DE LA REGIÓN DEL ATLAS

Juntos, estos músicos forman un colectivo que representa la rica diversidad y la profundidad del legado musical de la región del Atlas. Mezclando antiguas tradiciones y nuevas posibilidades sonoras, crean una experiencia musical evocadora y realmente única. Cada uno aporta su propio estilo y conocimiento, no solo para preservar las formas musicales tradicionales de su tierra, sino también para explorar y expandir dichos sonidos dialogando con tendencias contemporáneas. Esta colaboración con artistas internacionales supone una innovación adicional, y lleva la música del Atlas más allá de sus raíces a un nuevo terreno mediante la experimentación y la transformación sonora. El resultado es un viaje sonoro que cruza fronteras, une el pasado y el futuro, lo tradicional y lo moderno, e invita a reflexionar y a conectar entre culturas.

La productora y música experimental ZIÚR es una figura clave en la escena de clubes experimentales de Berlín. Comenzó su carrera musical tocando y cantando en bandas de hardcore y punk, pero más tarde desarrolló una pasión por la música electrónica. Aunque es una artista en solitario, colabora frecuentemente con músicos, artistas y bailarines. Co-fundó Boo Hoo, una serie de eventos conocidos por su ambiente inclusivo y sus alineaciones diversas, y actualmente co-organiza otras noches de eventos en toda Europa. Actualmente, participa en un programa de residencia en la emisora de radio internacional Refuge, en el que lanza temas en colaboración con otros músicos.

Figura clave de la escena musical independiente de Egipto, NANCY MOUNIR es compositora, multiinstrumentista y arreglista. Toca una variedad de instrumentos, como el violín, el bajo, el piano, el theremin y la flauta tradicional egipcia de bambú, la kawala. Fusiona las armonías de la música occidental con los modos melódicos y microtonales árabes, y su sonido incorpora influencias del heavy metal, la música electrónica y la música

tradicional árabe. Se dio a conocer con su álbum debut Nozhet El Nofous (**زهة النفوس** – Promenade of the Souls), lanzado en 2022, fruto de una extensa investigación sobre la vida y la música de las cantantes egipcias populares de la década de 1920 y sus sistemas de entonación musical.

SUSIE IBARRA es una compositora, percussionista y artista sonora filipina que ha trabajado con músicos de jazz, música clásica e indígenas. Su práctica incluye presentaciones en vivo, instalaciones de audio multicanal, documentales y aplicaciones móviles de mapeo sonoro. Muchos de sus proyectos se centran en la preservación del medioambiente y las culturas musicales tradicionales, lo cual lleva a cabo colaborando con comunidades indígenas, investigando problemáticas ambientales y trabajando con iniciativas y organizaciones que comparten sus valores. Como compositora, su obra está influenciada por el Kulintang filipino (una forma tradicional de música instrumental), el jazz, la música clásica, la poesía, la ópera y la música electrónica.

MARINA AVIA ESTRADA es historiadora del arte y comisaria, y actualmente es directora de exposiciones y programas públicos de TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. Es Máster en Estudios Críticos y Curatoriales por la Universidad de Columbia y Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid. Previamente ha trabajado en instituciones como IPCNY Nueva York, Wallach Art Gallery, Tabacalera Promoción del Arte y AECID. Colabora regularmente con la revista de arte española Exit Express.

MARINA HERVÁS tiene un grado en filosofía por la Universidad de La Laguna, y grados en historia y musicología por la Universidad de La Rioja. Tiene un máster en teoría del arte y un doctorado en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha llevado a cabo investigaciones en instituciones como el Instituto de Investigación Social de Fráncfort, la

Academia de Arte de Berlín y el Internationales Musikinstitut Darmstadt. Fue investigadora principal del proyecto Abgrundlab: Emancipación tecnológica a partir de la experimentación sonora, de Medialab-UGR. Como musicóloga independiente ha colaborado con festivales como Ensems, Memmix, FASE y NAK, y con conjuntos como OCAZ Enigma, Sigma y Ciklus. Fue coeditora de Terremotos Musicales. Denarraciones de la música en el siglo XXI (2020) y es autora de La escucha del ojo (2022). Actualmente es profesora en el Departamento de Historia y Ciencia de la Música de la Universidad de Granada y subdirectora del Centro de Cultura Contemporánea La Madraza.

PABLO ZAMORANO es un investigador, creador y performer chileno afincado en España. Su obra aborda enfoques que conectan nuevos contextos entre el cuerpo y el pensamiento, como la investigación creativa, la conceptualización teórico-práctica en las artes escénicas y la coreografía contemporánea. Su trabajo explora el conocimiento y las cosmovisiones de culturas ancestrales, como la intuición, la personificación y la trascendencia, sus formas de transmisión y la interpretación contemporánea en varios contextos. Aspira a crear una obra reflexiva definida por los conceptos de la identidad, la memoria, la cultura, la biografía y los territorios, y presta atención a nociones como lo invisible, lo intangible o lo permanente.

MARÍA GÓMEZ LÓPEZ es doctora en historia del arte e investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad Autónoma de Madrid, donde combina investigación y docencia. Su obra se centra en la convergencia del arte y la cartografía en la producción contemporánea del mundo árabe, con especial interés en el poder del arte para construir relatos y pertenencias espaciales arraigadas en experiencias personales del lugar. En la actualidad su investigación examina el modo en que la ficción, la utopía y el mito condicionan las movi­lidades y la creación de relatos, imágenes e imaginarios entre España y Marruecos, así como en el contexto más amplio atlántico y mediterráneo. El resultado de su obra se ha expuesto en la exposición “Un mundo de retales” de Casa Árabe, y en varias publicaciones y eventos académicos y no académicos en el ámbito nacional e internacional.

ÓSCAR BUENO se graduó en Música con especialización en Piano y obtuvo el título en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación Textual en la ESAD de Asturias. Posteriormente, cursó el Máster en Práctica Escénica y

Cultura Visual de la Universidad de Castilla la Mancha y el Museo Reina Sofía en Madrid. Su práctica artística se desarrolla en la intersección entre lo musical, lo coreográfico y lo visual. Además de sus propios proyectos creativos, colabora en procesos de otros artistas, generando marcos de trabajo amplios que le permiten abordar preguntas desde diferentes perspectivas. Actualmente, su investigación se centra en Los paisajes ajenos, un proyecto en el que indaga cómo, a través de la música, la imagen y la acción, es posible generar nuevos paisajes o revelar aquellos ocultos dentro de los que ya conocemos.

JOHAN POSADA es el fundador de la Asociación Cultural La Parcería y el director artístico del Centro de Experimentación y Documentación Artística (CEDA) de La Parcería. Con un máster en Producción de cine y televisión del Instituto de Cine de Madrid, ha trabajado en coproducciones cinematográficas iberoamericanas y en proyectos que combinan música, comunidad y memoria. Ha liderado programas como Relaciones Sonoras y ha sido investigador residente en el proyecto Intersticios del Museo Reina Sofía, además de crear festivales como Nuestra Cosa Fest y eventos como el Salsódromo Madrid y el ciclo de conciertos Berlín Is Tropical. Su trabajo ha estado presente en importantes eventos culturales como Madrid Navidad de Encuentro del Ayuntamiento de Madrid, 1969, La Parcería en el Museo Reina Sofía, Reggaetón Manifiesto en Matadero Madrid y Imaginarios Polirrítmicos en el Museo Thyssen-Bornemisza. A través de La Parcería, continúa promoviendo proyectos que fomentan procesos de re-existencia cultural, utilizando el arte y la música como herramientas de reivindicación de la identidad y la memoria. Johan también es director del festival Sonidos Diaspóricos, cuya primera edición se realizará en 2025.

LA LIMINAL es un colectivo que investiga la ciudad y sus historias a través de actividades que intentan analizar el espacio público de forma colectiva. Sus acciones se activan mediante estrategias de mediación cultural y adoptan la forma de recorridos urbanos, investigaciones a pie, derivas, visitas a espacios expositivos, talleres y proyectos de formación. Han organizado visitas y programas de forma independiente, y también para instituciones como Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, Tabacalera Promoción del Arte y Medialab Prado.

HASSAN LAAGUIR originario del sur de Marruecos, es un investigador especializado en la cultura amazigh. Coordina la Cátedra Internacional de Cultura Amazigh, creada en 2014 por la Fundación Euroárabe de Altos Estudios bajo el patrocinio de la Fundación Dr. Leila Mezian de Marruecos. En 2021, editó el libro colectivo Los bereberes en la península ibérica. La contribución de los amazigh a la historia de al-Ándalus. Poeta en su lengua materna, el tamazight, ha publicado el libro de poesía ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

Nacido en México de padre mexicano y madre egipcia, KARIM HAUSER, estudió relaciones internacionales y teatro en la Ciudad de México antes de obtener una maestría en periodismo en la Universidad de Londres. Trabajó para la BBC en el Reino Unido y como corresponsal en Oriente Medio antes de trasladarse a Madrid, donde gestionó asuntos sociopolíticos en Casa Árabe. Actualmente, es el responsable de Cultura y Relaciones Internacionales en Casa Árabe. Su experiencia abarca las transformaciones sociopolíticas y las relaciones internacionales en el mundo árabe, así como la literatura, la poesía, el cine y las artes escénicas.

BORJA RAMÓN VEGA es un director y productor audiovisual de Melilla. Su vínculo con la cultura amazigh se ha forjado a través de sus viajes y estancias en el Rif marroquí. Estudió Cine y Televisión en Madrid y ha trabajado como realizador en televisión y publicidad. En el Instituto de Culturas de Melilla, creó iwataamazight, un proyecto web dedicado a la promoción de la lengua y las tradiciones amazigh. También ha colaborado con la administración de Melilla en la organización de las celebraciones del Año Nuevo Amazigh (Yennayer). Actualmente, es el director del Iwa Fest de Melilla, un festival que fomenta el diálogo entre el patrimonio amazigh y la expresión artística contemporánea.

KARIMA ZIALI Itahriouan nace en Beni Sidel (Marruecos) en 1986. A una edad temprana se traslada junto a toda su familia a Cataluña, donde crece en un entorno multigüe, dominando el rifeño, el catalán y el castellano. Licenciada en Filosofía por la Universidad de Barcelona, se muda a Valencia donde obtiene el Máster en Formación del Profesorado. Tras completar el Máster en Investigación Antropológica por la UNED, se instala en Granada donde lle a cabo un Doctorado en el programa de Estudios Migratorios en la UGR sobre sexualidad y juventud musulmana. Ha participado en diferentes eventos literarios nacionales e internacionales y publica con regularidad en diferentes medios de

comunicación. Una oración sin dios (Esdrújula, 2023) es su primera novela.

HIND HAIK WALD-GHZALA es graduada en traducción e interpretación por la Universidad de Granada y diplomada en turismo por la UNED. Tiene un máster en Culturas árabe y hebrea: al-Andalus y mundo árabe contemporáneo de la Universidad de Granada. Actualmente trabaja en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada, en el departamento de cooperación y proyectos.

AZU TIWALINE es una artista que crea nuevos mundos donde todos podamos escucharnos y encontrarnos. Evocando un sentido de pertenencia cósmica en medio del caos de la vida, su música es una extensión de sí misma transformada en una energía rítmica abundante. Es reconocida por su increíble capacidad para convertir vastos mundos interiores en las alegrías externas del baile y el movimiento. Con una visión musical única, profundamente enraizada en la libertad cinética de la psicodelia del soundsystem, sus sonidos combinan la influencia vibrante de la región del Sahara y su herencia tunecina con la conciencia espacial trascendental del dub y la energía dinámica y rítmica del techno.

Gracias a lanzamientos muy valorados en IOT Records de Marsella y Livity Sound de Bristol, ha conseguido el respeto y el cariño del público en todo el mundo. Sus habilidades híbridas de live/DJ la han llevado a festivales de renombre como Dimensions, Freerotation, Unsound, Boom, Modem, entre otros, así como a clubes emblemáticos como Berghain, Tresor y Fabric London. Además, ha colaborado con podcasts para reconocidas series de mezclas como Dekmantel, Illian Tape, Resident Advisor y Crack Magazine.

SOBRE TBA21 THYSSEN-BORNEMISZA ART CONTEMPORARY

TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary es una de las principales fundaciones internacionales de arte y de acción pública. Creada en 2002 por la filántropa y mecenas Francesca Thyssen-Bornemisza, la Fundación trabaja a partir de la Colección TBA21 y de un importante programa de actuación que incluye exposiciones y programas públicos y educativos.

TBA21 tiene su sede en Madrid, donde opera en asociación con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y cuenta con otros importantes polos de acción en Venecia y Portland (Jamaica). Toda la labor de TBA21 es colaborativa y está impulsada principalmente por artistas y por la creencia en que el arte y la cultura son portadores de transformación social y medioambiental, y en última instancia, contribuyen a la paz. Entendemos la paz como un quehacer continuo de afirmación de la vida, la diversidad y la convivencia, y nos proponemos teorizar, ensayar y desarrollar, junto con los artistas, prácticas orientadas a la construcción de paz.

TBA21–Academy, la plataforma de investigación de la Fundación TBA21, aboga por una mayor comprensión y una relación más profunda con el océano y otros ecosistemas acuáticos y funciona como una incubadora para la investigación transdisciplinar, la producción artística y la defensa del medio ambiente. Durante más de una década, TBA21–Academy ha catalizado nuevas formas de conocimiento surgidas de los intercambios entre arte, ciencia,

política y conservación en un compromiso de colaboración, a largo plazo, a través de nuevas producciones, exposiciones, programas públicos, becas, programas de residencia y otras actividades en una amplia variedad de formatos.

Entre sus principales proyectos se encuentran el centro de arte Ocean Space (Venecia); el programa de estudios independientes *Organismo / Arte en ecologías críticas aplicadas* (Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza); Programas en Alligator Head Foundation (Port Antonio, Jamaica), *The Current Pacífico/Mediterráneo/Caribe* la iniciativa online Ocean-Archive.org con OCEAN / UNI; y el proyecto europeo Bauhaus of the Seas Sails.

TBA21–Academy ofrece residencias artísticas en Alligator Head Foundation con sede en Jamaica, una organización que TBA21 ayudó a constituirse en 2015, dedicada a la conservación de los ecosistemas marinos, y que combina en sus prácticas ciencia, arte y el trabajo con la comunidad. Durante su estancia, los artistas participan en actividades y talleres que se construyen integrados con iniciativas locales, que se conectan con propuestas para la resiliencia ecológica a nivel nacional y de escala mundial y que, a su vez, alimentan y expanden las metodologías regenerativas de TBA21–Academy.

PROYECTOS ACTUALES Y PRÓXIMOS

EXPOSICIONES

ECOLOGÍAS DE LA PAZ

C3A Centro de Creación Contemporánea
de Andalucía, Córdoba
Comisariado por Daniela Zyman
26.04.2024 –30.03.2025

THE MURDER OF CROWS

Janet Cardiff & George Bures Miller
Le Fresnoy, Tourcoing, Francia
28.02–05.05.2025

OTRAS MONTAÑAS, LAS QUE ANDAN SUELTAS BAJO EL AGUA

Ocean Space, Venecia
Comisariado por Yina Jiménez Suriel
05.04–02.11.2025

ECHOES OF THE SANCTUARY

Ocean Space, Venecia
Comisariado por Louise Carver
05.04–02.11.2025

BECOMING OCEAN: A SOCIAL CONVERSATION ABOUT THE OCEAN

Bienal de Arte y los Océanos de Niza ,
Vila Arson
Comisariado por Hélène Guenin,
Chus Martínez, Sébastien Ruiz y
Marie-Ann Yemsi
08.05–24.08.2025

CLEAR, LUCID, AND AWAKE

Art Sonje Center, Seul
Comisariado por Chus Martínez
09.05–20.07.2025

JOHN AKOMFRAH. LISTENING ALL NIGHT TO THE RAIN

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza,
Madrid, España
Comisariado por Tarini Malik
04.10–08.02.2025

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

ORGANISMO | ARTES EN ECOLOGÍAS CRÍTICAS APLICADAS

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza,
Madrid
Programa de estudios independientes
Octubre 2024 a junio 2025

THE CURRENT IV: CARIBBEAN: “OTRAS MONTAÑAS, LAS QUE ANDAN SUELTAS BAJO EL AGUA”

Comisariado por Yina Jiménez Suriel
2023–2025

PROGRAMAS DIGITALES Y EDUCATIVOS

OCEAN / UNI: BÁRAWA PT. 2

Online en Ocean-Archive.org, Zoom,
y ocean comm/uni/ty
19.02–19.03.2025

ACTIVACIONES OCEAN / UNI: WEBS OF WATER

Online
18.03–13.05.2025

Ocean-Archive.org Residencia digital

CRÉDITOS

TAREK ATOUI. AT-TĀRIQ

Un viaje a las tradiciones musicales
rurales del norte de África
y el mundo árabe
18.02.–18.05. 2025

Tarek Atoui, *At-Tāriq*, 2024

Espacio de escucha con mobiliario
diseñado específicamente, alfarería,
textiles, minerales e instrumentos
musicales de la región del Atlas,
Marruecos; sonidos de la región
del Atlas y más allá
Dimensiones variables
Cortesía del artista y Galerie Chantal
Crousel, kurimanzutto, Vitamin Creative
Space
Encargo de TBA21 Thyssen-Bornemisza
Art Contemporary

Una exposición organizada por el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza y TBA21
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8
28014 Madrid (España)
www.museothyssen.org

18 de febrero de 2025–
18 de mayo de 2025

COMISARIA

Daniela Zyman

COORDINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Elena Fernández-Savater

COMISARIAS ASISTENTES

Álex Martín Rod,

Elena Fernández-Savater

RESPONSABLE DE EXPOSICIONES
Y PROGRAMAS PÚBLICOS

Marina Avia Estrada

ARQUITECTA Y ASISTENTE
DE PROYECTO

Clara Alseda

ASISTENTE DE PROYECTO

María Guasch

REGISTRO

Lucía Viadero,

Alessandra del Duca

COMPOSICIÓN SONORA

Tarek Atoui con la participación de
Ahwach Ait Benhaddou, Firqat Al
Roqba, Jad Atoui, Charbel Haber,
Susie Ibarra, Bertrand Landhauser,
Nancy Mounir, Ahwach Otalib, Fatima
Tabamrant, Fadi Tabbal, Boukdir
Yehia, Mostapha Zriaa, y Ziúr

COORDINADORES EN MARRUECOS

Ahmed Ichou, Abdelhak Yacoubi

INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN

Tarek Atoui, Jad Atoui, Denis Juliette,
Romario Congo, Bradley Curpanen,
Jonas Momple

DIRECTOR TÉCNICO

Charles Gohy

DIRECTORA DEL STUDIO

Anna Seneterre

ARTESANOS

ALFOMBRAS

Ghitta Zaniffi, con la ayuda
de Kaltoum Ait Lkadi, Asmae Ait
Said, Fatima Ait Said, Fatiha
Anchak, Kaltouma Ait Said, Zinab
Ait Said, Samira Barkhouch,
Fatima Bizgarane, Said Fadila,
Fadma Fariss, Khadija Ighazan,
Saadia Ighazan, Fatiha Noubas,
Aicha Tafarkte, Zakia Teazza

DISEÑO TEXTIL Y COJINES

Sandra Straukaite

FÓSILES

Mohand Ihmadi

INSTRUMENTOS

Said Ait Lhaj (doun-doun y tarates),
Daniel Araya (B2R), Brahim
Naji (doun-doun)

JOYERÍA Y FILIGRANA

Abdel Ali Hamid, Fatima
Kharbouch, Abdelhaq Reda

MIMBRADO

Omar Ourahou

EBANISTERÍA

Hassan Bouboul

CERÁMICA

Lahcen Fakhar

DISEÑO DE LA EXPOSICIÓN

Tarek Atoui Studio,
Clara Alseda (TBA21)

DISEÑO GRÁFICO

Goda Budvytyte

PRODUCCIÓN

DIME

AV

Creamos, Fluge

PRENSA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES DEL MUSEO
NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA

Gema Sesé, Alicia Barrigüete,
Lucía Villanueva

COMUNICACIÓN DE TBA21

Leticia Vilamea, Adriana Lerena
(prensa nacional), Lydia Earthy. Scott
& Co (prensa Internacional)

FOLLETO

TEXTOS

Daniela Zyman, Álex Martín Rod

TRADUCCIÓN

Carlos Primo

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍAS DE MARRUECOS

Tarek Atoui (p.8, 20)

FOTOGRAFÍAS DE ESTUDIO

Alexandre Guirkinger
(p.3-5, 14, 19, 22-23, 26)

CONCIERTO EN MARRUECOS

Noomoo Lab & Photographer
Driss Sadok (p.12)

FOTOGRAFÍAS DE EXPOSICIÓN

Lourdes Cabrera

CORRECCIÓN DE ESTILO

Juan Gallego Benot (español), Ana
Cela, Catali Garrigues y Ángela
Villaverde (Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza)

DISEÑO GRÁFICO

Goda Budvytyte

TBA21 THYSSEN-BORNEMISZA
ART CONTEMPORARY

FUNDADORA Y PRESIDENTA

Francesca Thyssen-Bornemisza

DIRECTORES

Rosa Ferré y Markus Reymann

RESPONSABLE DE EXPOSICIONES
Y PROGRAMAS PÚBLICOS

Marina Avia

RESPONSABLE DE LA OFICINA
FINANCIERA Y LEGAL

Angela Costantino

DIRECTOR DE ASUNTOS PÚBLICOS
Y PROMOCIÓN

Nicolas Gharbi

COORDINADORA EJECUTIVA

Eva Gonzalo

DIRECTOR DE OCEAN SPACE

David Hrankovic

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Ludovic Assémat

DIRECTORA DE DIGITAL E INNOVACIÓN

Petra Linhartová

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
DE TBA21-ACADEMY

María Montero Sierra

RESPONSABLE DE COLECCIÓN

Simone Sentall

DIRECTOR DE DESARROLLO Y AVANCES

Marco Zappalorto

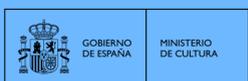
DIRECTORA ARTÍSTICA

Daniela Zyman

www.tba21.org

@tba_21

@museothyssen

**THYSSEN-
BORNEMISZA**
MUSEO NACIONAL

EL
MUSEO
DE TODOS

T **Thyssen**
B **Bornemisza**
A **Art Contemporary**

Colabora:
ECOLEC
FUNDACIÓN