218

Catalina en el país de las maravillas y el imaginario de Ramón Esono Ebalé

Cuadernos del ICPA-GZ

3

RAMÓN ESONO EBALÉ

Ramón Esono Ebalé, alias Jamón Y Queso es un artista ecuatoguineano nacido en 1977 en Mikomeseng, Guinea Ecuatoria. DIbujante autodidacta, desde joven comienza sus trabajos como creador de comics e ilustrador para los centros culturales español y frances en Malabo, así como trabajos para Unicef y otras organizaciones internacionales. Ha participado en exposiciones internacionales como Arco en España o Angouleme en Francia, y ganado premios en Italia, Costa de Marfil o Etiopia. Actualmente reside y trabaja en Paraguay, donde desde hace 2 años está trabajando en el Comic 218: Catalina en el País de las Maravillas.

Presentación

El intercambio cultural entre artistas plásticos, fotógrafos, directores de cine, escritores, ilustradores, músicos y actores con sus obras es fundamental para el desarrollo artístico, tanto del trabajo en sí como de su creador.

El Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe-Zentrum pretende ser un lugar abierto para los artistas nacionales e internacionales.

La obra se hace transparente y se da un espacio para estar en proceso; se comunica con el espectador, quien escucha, ve o participa en un taller o en una clase magistral, en un concierto, en una charla, o simplemente crea la posibilidad de encontrarse con el creador y conversar sobre su trabajo; esto ya es una incentiva para ambas partes.

Este año invitamos a Ramón Esono Ebalé, también conocido como Jamony-Queso, para que exponga sus obras en varias ocasiones. Su gran talento permite al espectador no solo mirar, sino también preguntar, conversar y participar activamente en los talleres en el proceso de crear nuevos trabajos en conjunto con el artista.

La energía y fascinación de crear nuevas obras de manera infinita con todo lo que él encuentra en su entorno como potencial objeto integrado a su obra es uno de los grandes talentos de Ramón: una simple caja de embalaje vacía tirada se convierte en un cofre del tesoro con dibujos y objetos reciclados, en un cómic 3D o en una sorpresa con miles de historias dentro. Atrayendo al simple visitante —o hasta transeúnte— e integrándolo en el proceso de creación, Ramón lo transforma en parte de su equipo sin que el público se dé cuenta.

Con esta tercera edición de Cuadernos del ICPA-GZ queremos hacer énfasis en las artes plásticas y en los ilustradores y dibujantes. Acompañar el proceso de una obra así de compleja, grande e impactante como la de Ramón es un placer para el Goethe-Zentrum.

Ramón Esono Ebalé fue invitado por Adriana Almada a participar con esta obra en la Bienal de Curitiba en el año 2015. Desde entonces que su creación se halla en permanente proceso, y nosotros no sabemos qué camino pueda transitar en el futuro. Decir que para el ICPA GZ fue muy enriquecedor el dar un espacio a este artista internacional así como compartir sus obras con el espectador de manera inesperada es quedarse cortos. ¡Estamos expectantes por saber cómo continúa el proceso del 218!

Simone Herdrich, directora del ICPA-Gz

JAMÓN Y QUESO

RAMÓN ESONO EBALÉ

Ramón Esono Ebalé, alias Jamón y Queso, es un artista ecuatoguineano, nacido en 1977 en Mikomeseng, aunque residente en Malabo desde temprana edad y que actualmente vive y trabaja en Asunción, Paraguay. Es un dibujante e ilustrador autodidacta, que compagina su pasión por el dibujo y el comic con sus trabajos de grafista y sus actividades de lucha contra la dictadura de su país. Como dibujante de comics ha ganado varios premios y certámenes internacionales, algunos tan destacados como el concurso "Regarde 9", en el Festival Internacional de Angulema (Francia), el premio obtenido en Cocobulles (Costa de Marfil) con "Le réveil d´Ayoko" y con "Votez, encore et encore" en el concurso organizado por la revista Africa y Mediterraneo (Bologne, Italia). Ha expuesto en los Centros Culturales Francés y Español en Malabo y en Bata y también en el Feshcary (Camerún), en ARCO (Madrid), en Planta Alta, Monocromo y Museo del Barro (Paraguay) y en diversas galerías de Europa, América y Estados Unidos.

Ha colaborado con diferentes organizaciones internacionales, entre las que destacan la Unión Africana y Unicef. Sus últimos proyectos antes de instalarse en Paraguay fueron la participación en el Festival FIBDA (Argel, Octubre 2009) y una exposición en la sede de la Unión Africana (Addis Abeba, Noviembre 2009). En Febrero 2010 participó en ARCO (Feria de Arte Contemporáneo de Madrid) con dos series ácidas, críticas y corrosivas sobre las dictaduras y la corrupción. A partir de ahí se añaden dos nuevas series: Mi Avatar y la Muerte de un Idiota, con las que inaugura una gran exposición en los centros culturales de Malabo y Bata (Guinea Ecuatorial), así como una exposición "Convergencias y Divergencias" en la sede del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares (España).

A partir de ahí su vida da giro al trasladarse a Paraguay en 2011. Por un lado continúa su pasión por el dibujo con varias exposiciones en Asunción: Primero en Planta Alta y en la Galería Monocromo, para culminar su trayectoria ascendente en Octubre 2013 con una exposición en el Museo del Barro. Al tiempo que se consolida en Asunción, expone por primera vez en SUbRosa, una galería de Florida (Estados Unidos) que le invita para la inauguración, así como para dar una serie de conferencias sobre su trabajo como dibujante y como activista por la democracia de Guinea Ecuatorial. Esta faceta de artista coexiste con un incremento exponencial de sus proyectos de oposición al régimen dictatorial de su país. Sin otras herramientas que sus textos y sus dibujos, se crean el blog Las Locuras de Jamón y Queso (www.laslocurasdejamonyqueso.blogspot.com) y la emisora virtual Locos TV, ambas clausuradas actualmente por la censura.

Desde el 2015 está volcado en un nuevo proyecto: 218, Catalina en el País de las Maravillas, un comic multidimensional que implica una narración en 3 niveles: un entramado de ilustraciones que representan una gran explosión, una narración sobre la reunión que acontece entre los gobernantes de un gran imperio y por último una cabina de radio en la que dos comentaristas analizan los acontecimientos. Con este proyecto ha realizado una primera presentación en la Bienal de Curitiba, en el año 2015 y una segunda presentación, en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán de Asunción, en mayo de 2017.

MODULE
20
X43

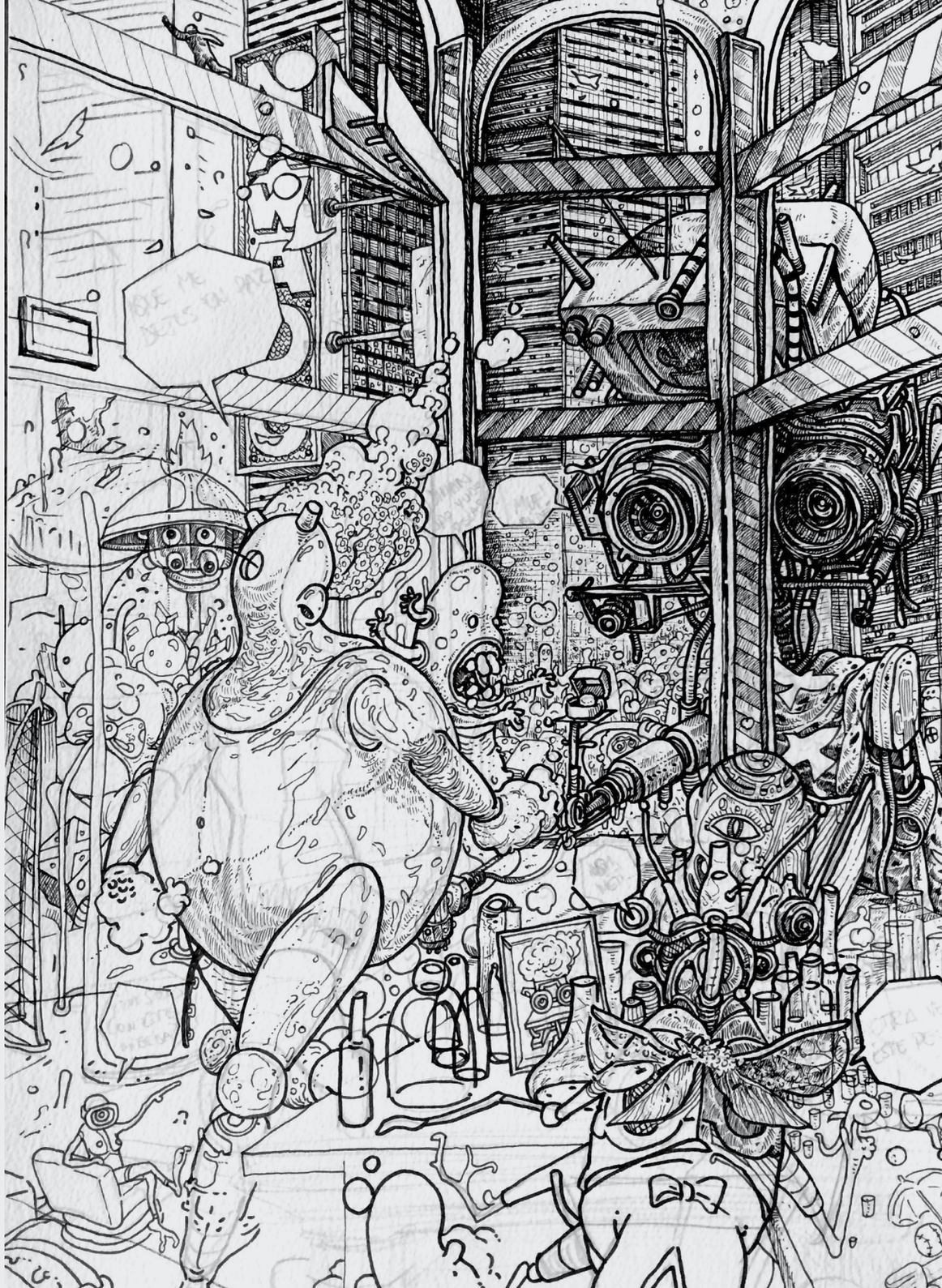
218 Catalina en el país de las maravillas es más que un cómic y más que una novela gráfica. Es un proyecto que trasciende la narrativa y el dibujo, desplegándose en el tiempo mediante expresiones performáticas que traen consigo la fuerza de un universo personal y social a la vez, tan antiguo como contemporáneo. Su autor, Ramón Esono Ebalé, nacido en Guinea Ecuatorial, de origen Fang, genera historias –ficticias y reales- que se multiplican en torno a personajes claves inmersos en luchas por el poder, pulsiones transformadoras y visiones utópicas. La trama está constituida por situaciones diversas en torno a varios núcleos discursivos que se prolongan en todas direcciones para generar nuevos relatos. La obra, así, mediante un virtuosismo gráfico tan libre como riguroso, aborda la condición humana de modo sensible y mordaz.

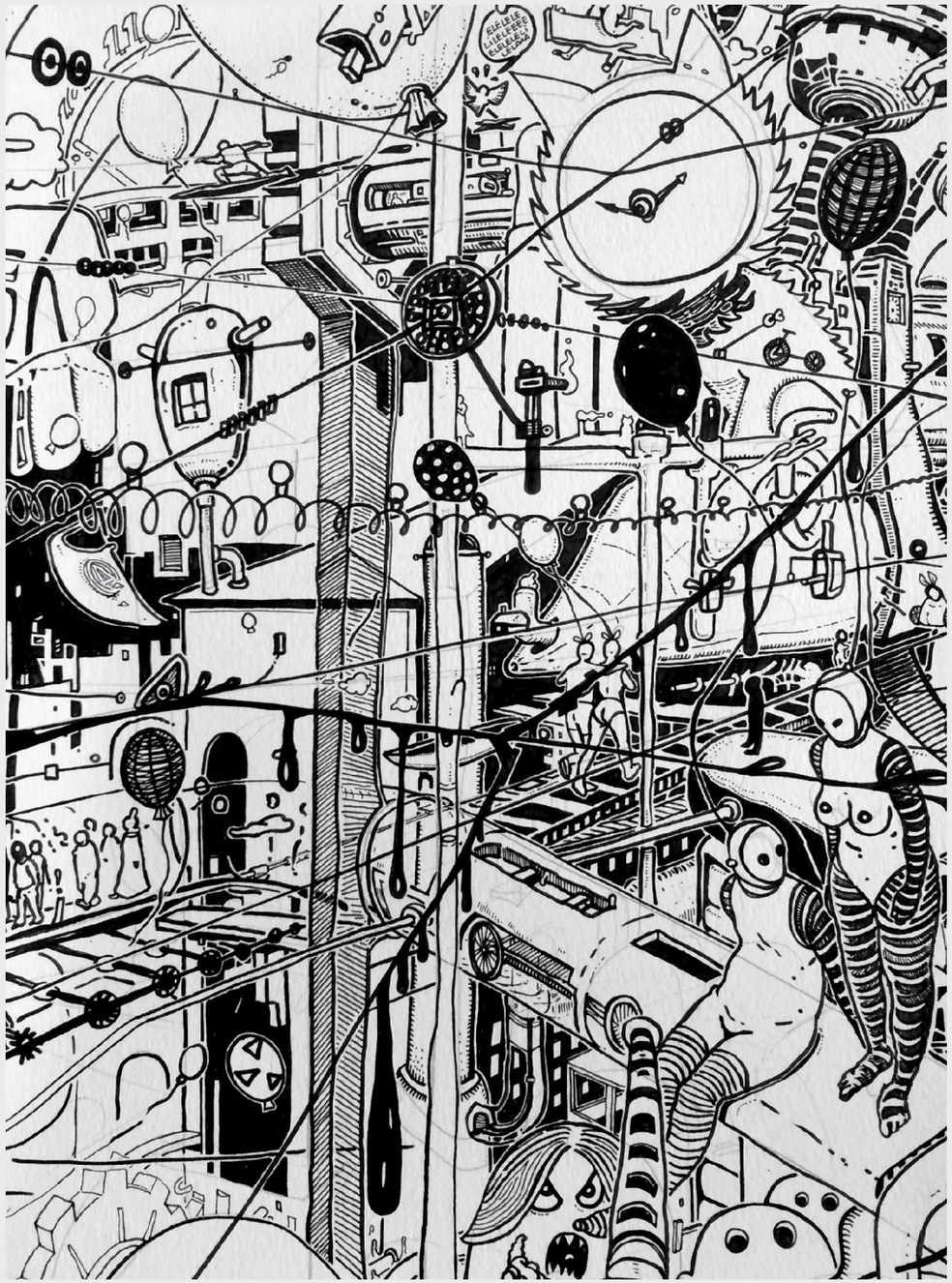
Adriana Almada
Crítica de arte, curadora independiente

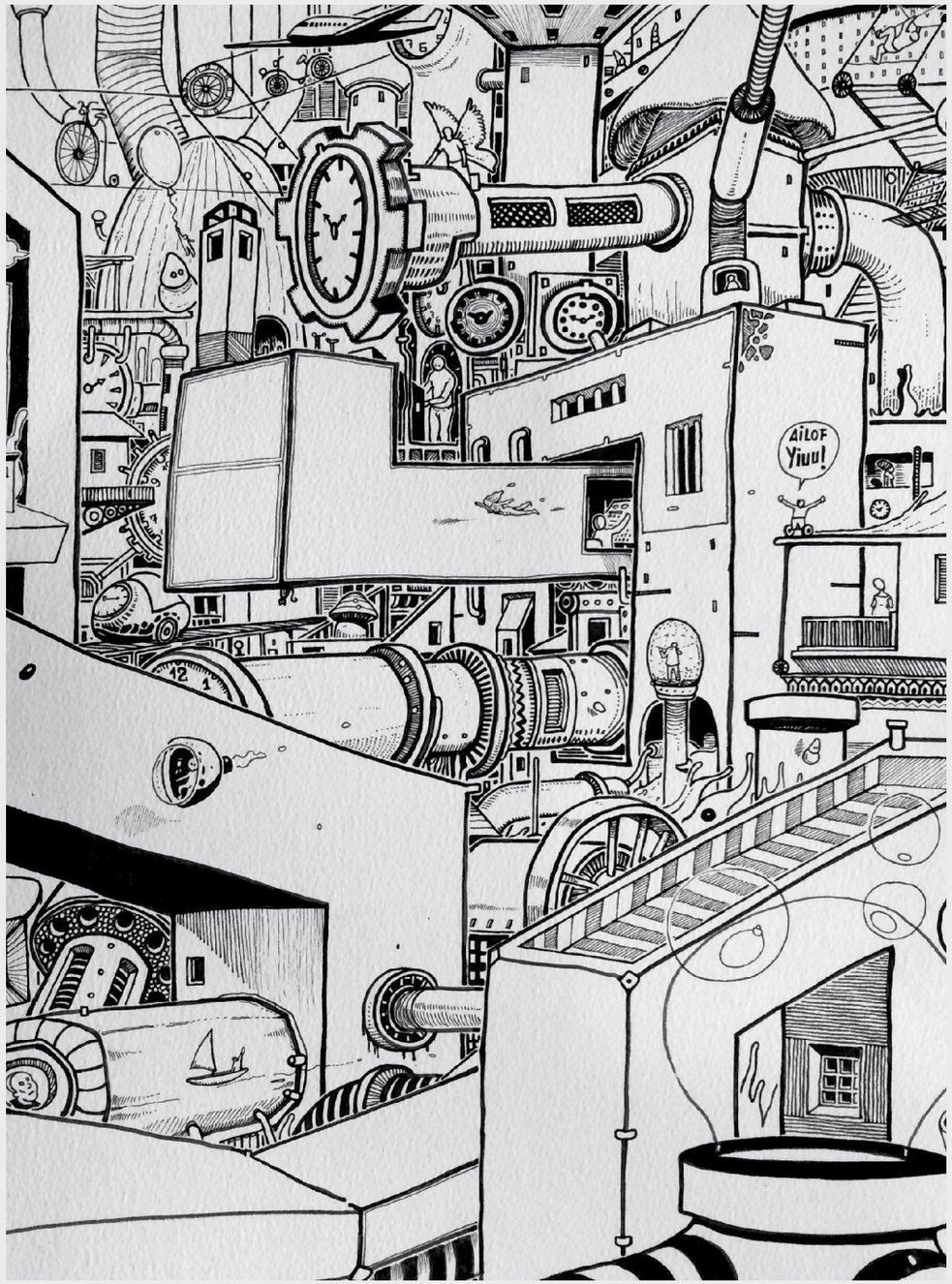
GALERÍA

una galería que se mueve. Va por ahí y por allá. Me instalo en un lugar precioso, contacto con los lugareños, en primer lugar amigos, y conocidos, o colectivos constituidos, y me pongo a trabajar.

El material básico es «basura»; así que la recojo de la misma ciudad, y luego ya hasta se puede crear las piezas pensando en que es la basura de ellos mismos vista de otra forma: *ensucien menos*.

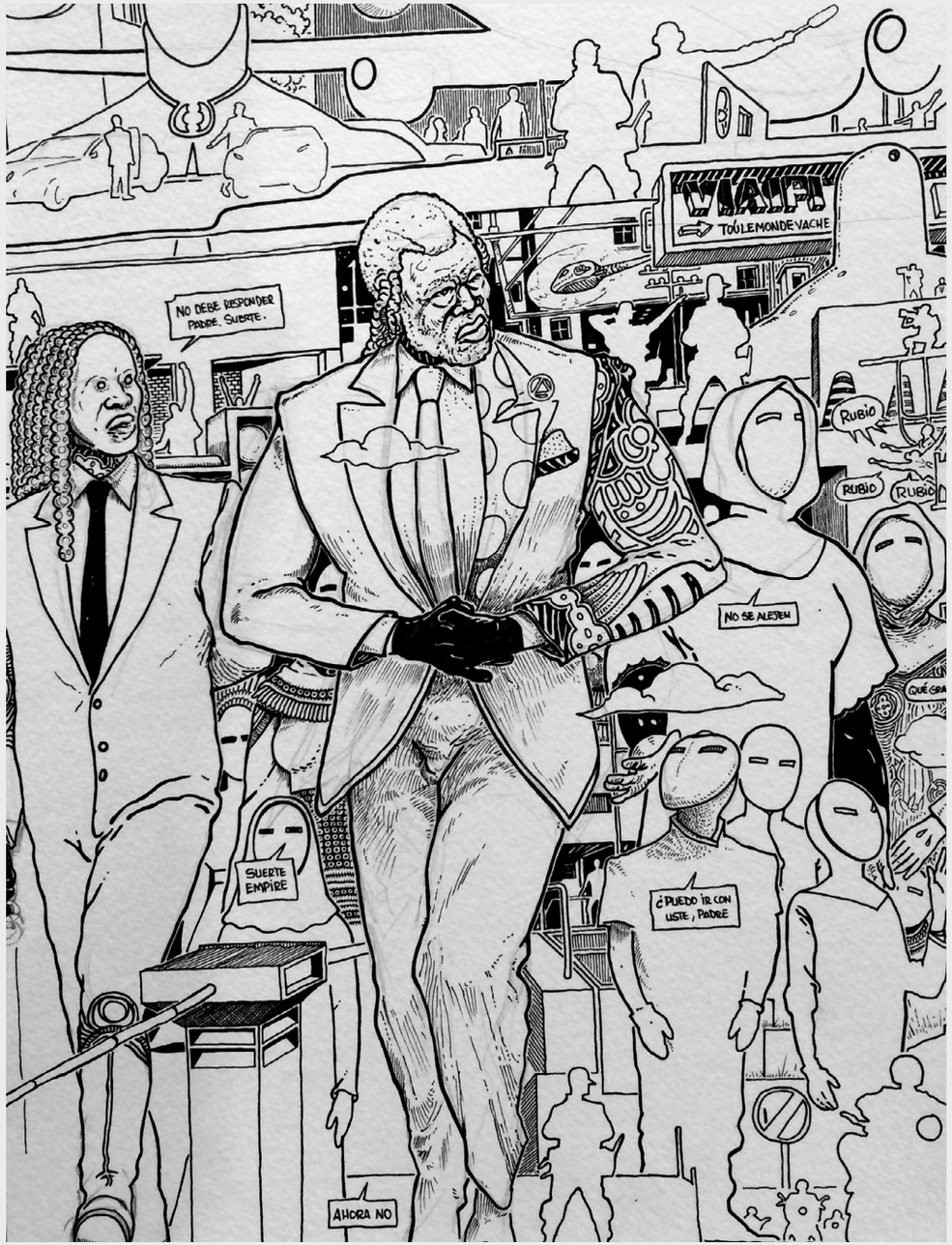


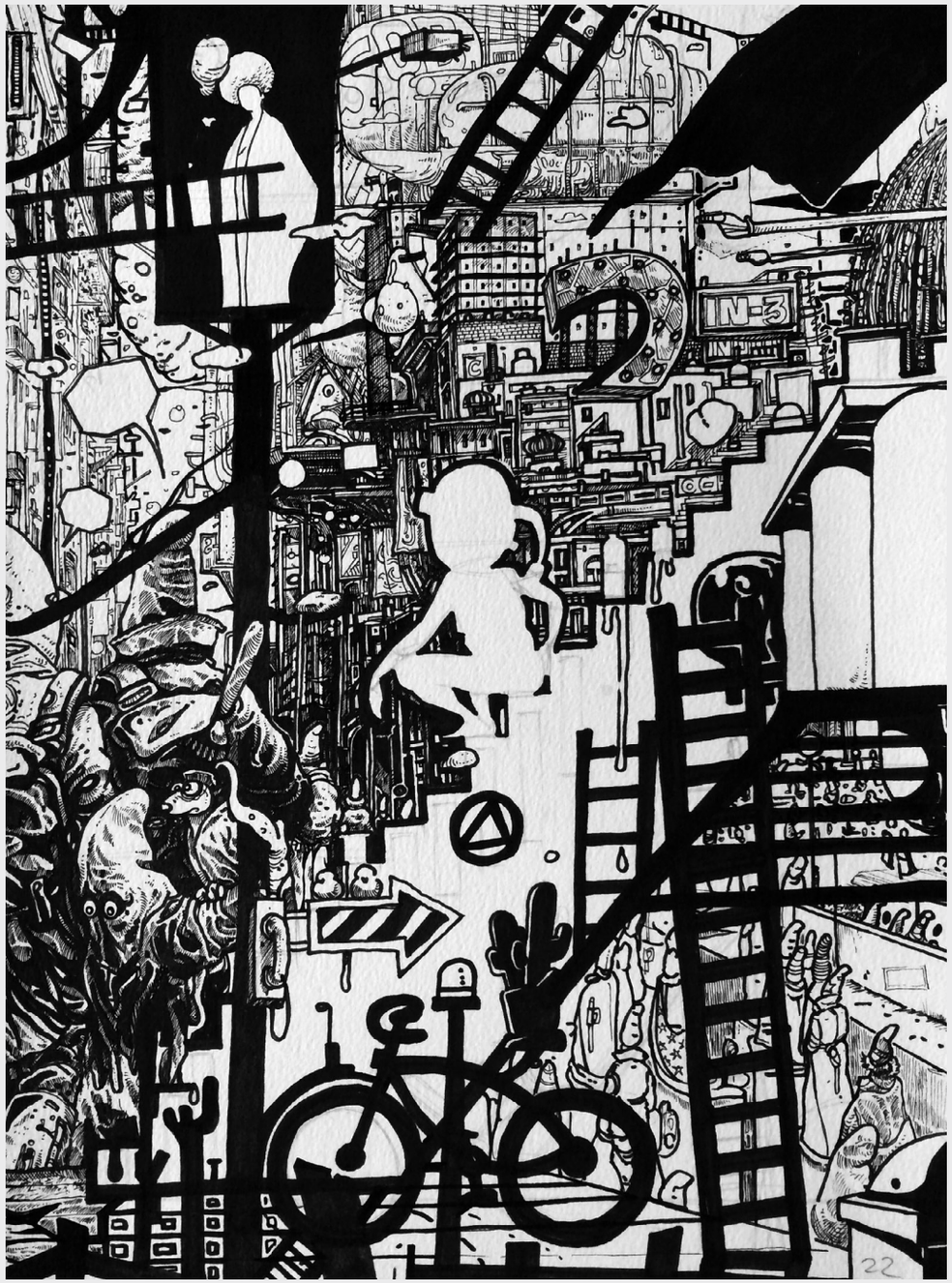

ELELELE
LIELELEEE
G-ELELEE
LLAAA


AILOF
Yiuu!

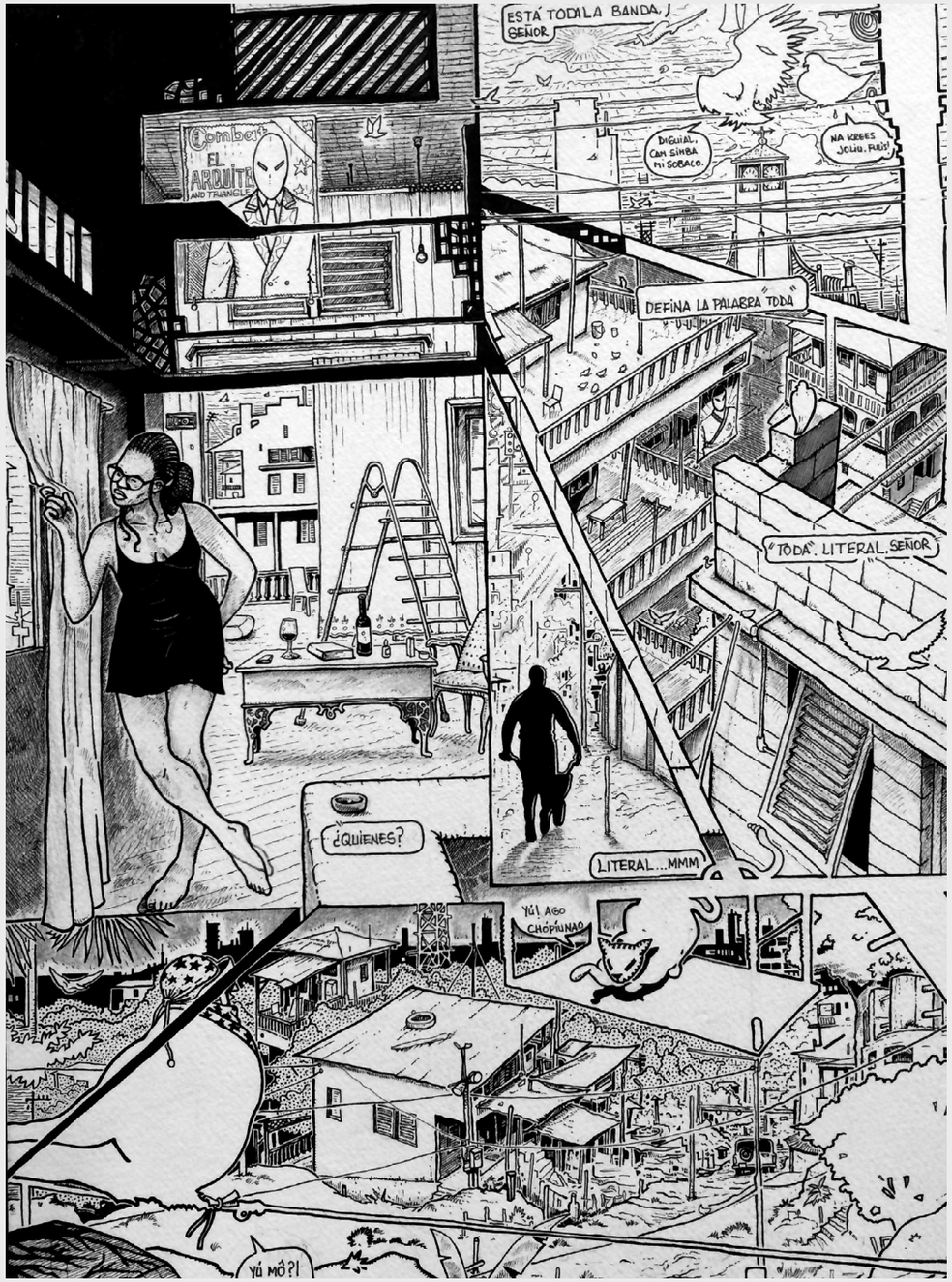
POLÍTICO

Artiactivismo político loco. Sugiere un formato político en donde los líderes no buscan ganar. Pero no significa que no puedan ganar: si ganan, mejoran la sociedad de cara a propuestas culturales y artísticas donde estén; si no ganan, no se crean dramas.



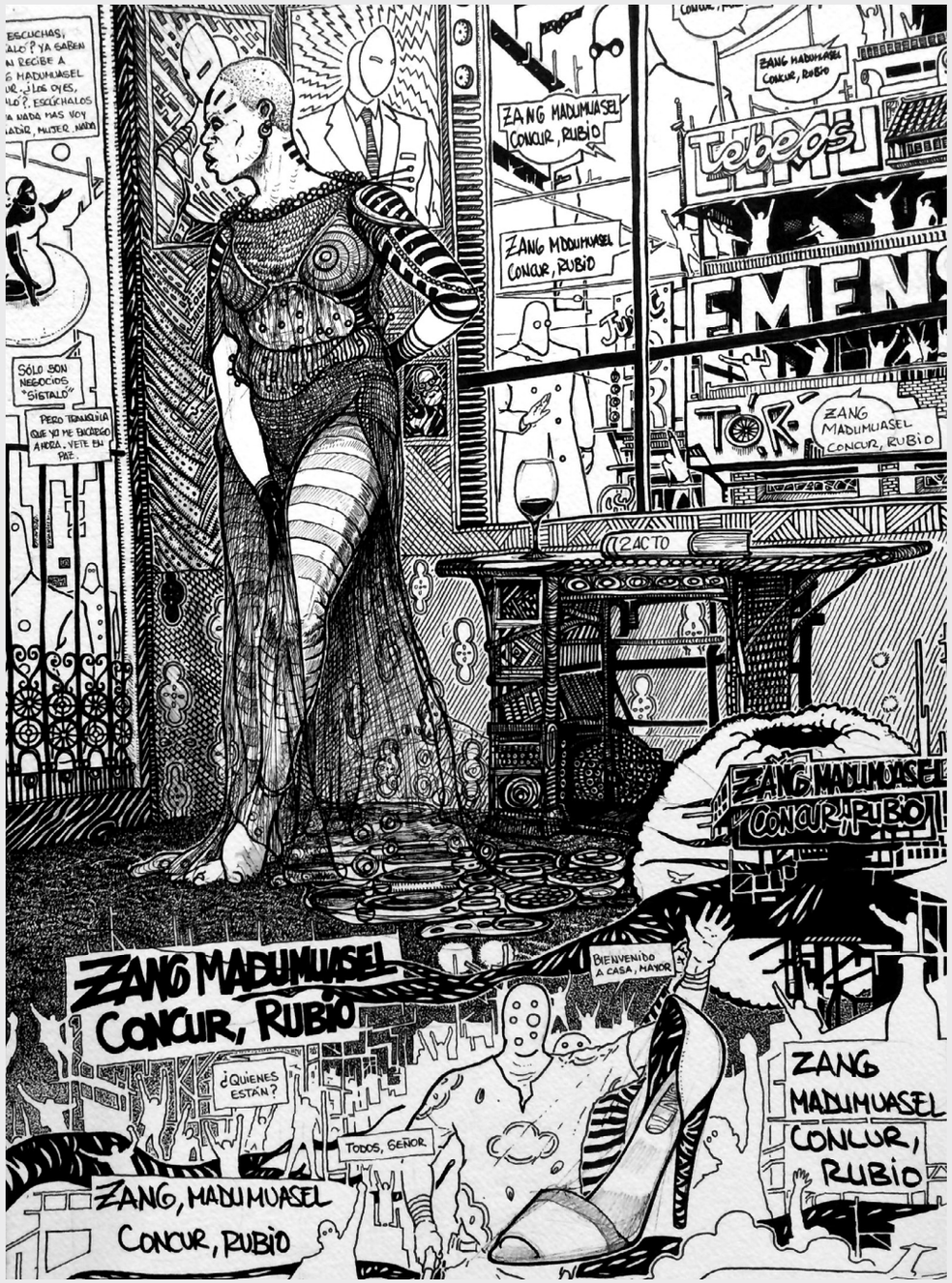

IN-3
22

DIMAN, GO YU DE FIÁÍ NA DAN SECTER. DAN FÉLIS PUSSY NO FIWAKA FÁWE
ANÍ ÑÍLÉ, INFORMA!
VALE, ÓBRAID. ¿USAY WIGOMÍTOP EFI WI RAKAM?



CÓMIC

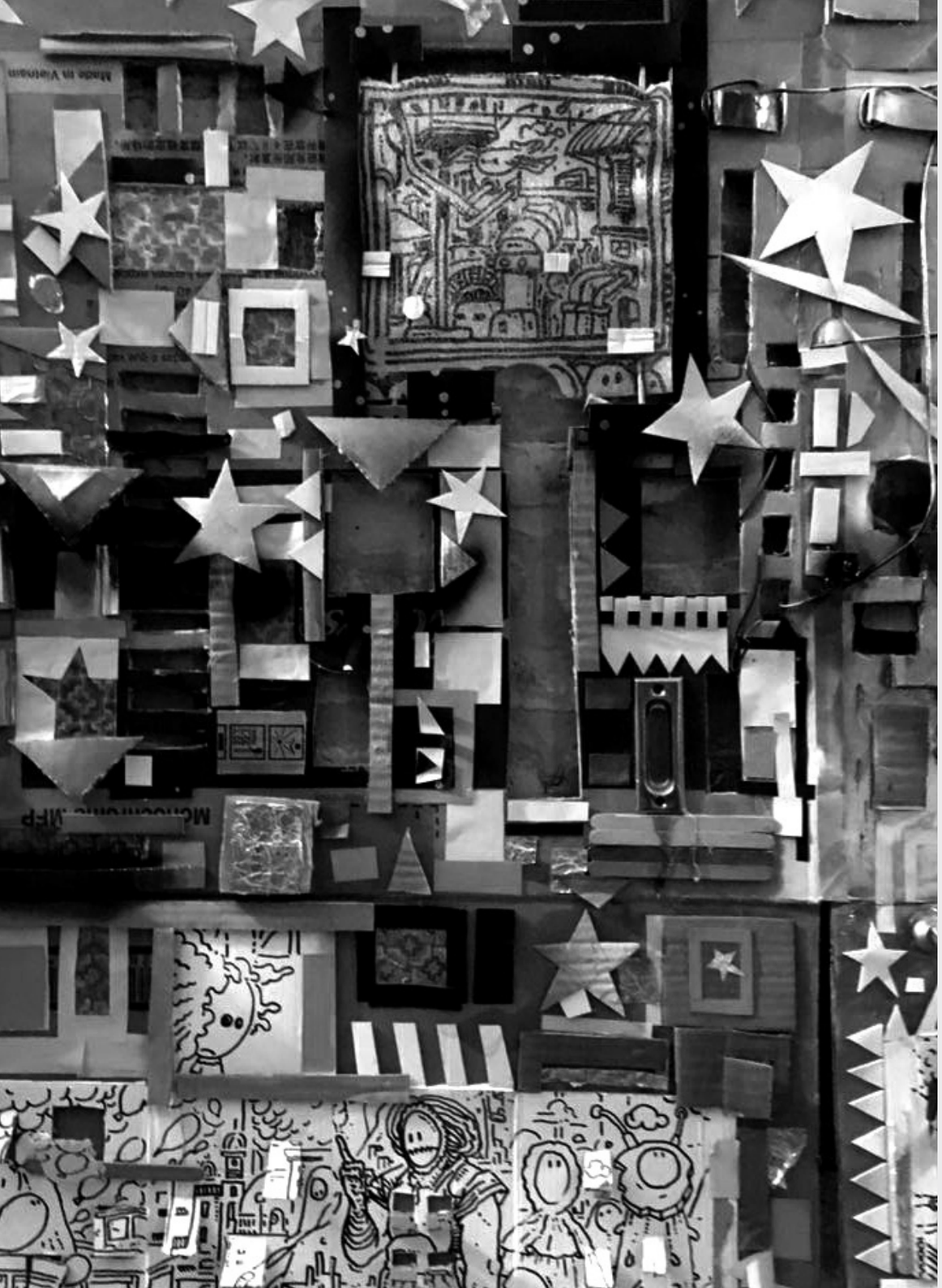
Se trata de uno de los elementos que tengo para promocionar el proyecto y, de paso, cerrar o comenzar con un sueño que me obligaba a dibujar un cómic antes de los 60 años. Se trata de una trama ubicada en la zona «imaginaria» llamada TRIANGLE S.A, que se supone un imperio africano desconocido por el mundo, y cuyos entresijos pueden sernos revelados por solo unos pocos, pues viven en ese nivel en donde suceden las escenas. Y, al mismo tiempo, viven en nuestros tiempos a medida que vamos leyendo el cómic.


ESCUCHAS, ALO? YA SABEN N RECIBE A G MADUMUASEL UE.¡LOS OYES, LO?, ESCÚCHALOS A NADA MAS VOY ADIR, MUJER, NADA
SÓLO SON NEGOCIOS, "SISTALO"
PERO TENGOLIA QUE YO ME ENCREGO A ROSA. VETE EN PAZ.
ZANG MADUMUASEL CONCUR, RUBIO
ZANG MADUMUASEL CONCUR, RUBIO
ZANG MADUMUASEL CONCUR, RUBIO
ZANG MADUMUASEL CONCUR, RUBIO
ZANG MADUMUASEL CONCUR, RUBIO
ZANG MADUMUASEL CONCUR, RUBIO
ZANG MADUMUASEL CONCUR, RUBIO
BIENVENIDO A CASA, MAYOR
¿QUIENES ESTÁN?
TODOS, SEÑOR

EXDN LOS ni UVACUM MÔ?!
DAN MÔM UVE IN ALUES

MÚSICA

investigar el campo del *bigbox*, la percusión, los ritmos africanos de la rumba, el *makossa* y el *bikutsi*. Un material clave para cualquier proyecto que tenga a un africano o varios en cabeza. En proceso.



CAJAS

las Cajas tienen como objetivo mayoritario obrar en la idea de reciclar. Hay demasiada basura, y la basura no organizada se puede recuperar de alguna manera. Soy de los que piensan que el cartón debe explotarse para gente humilde. Lo que pasa es que si Picasso te realiza una pieza sobre cartón, esa pieza ya no la puede ni ver cualquiera. En el caso de mis Cajas, la gente solo debe verme trabajar mis propias creaciones y aprovechar los espacios que yo tenga para proponerse a ellos mismos ideas de qué o cómo mejorar esos elementos que crean basura. Imaginaros trabajar el cartón de tal forma que se pueda decorar los interiores de una galería y que sea permanente hasta nuevo aviso. Al ser reemplazadas por nuevas y ser retiradas las viejas, como una especie de ceremonia a la fallera valenciana, y en torno a ello, organizar charlas sobre ecología, etc, etc.; las Cajas serían mi modo de vida de futuro. Pero al tener hijos debo poder encontrarles la parte económica.

EL IMAGINARIO DESBORDANTE DE RAMÓN ESONO EBALÉ

Eloisa Vaello Marco *

218 es el proyecto más ambicioso de Ramón Esono Ebalé. Un proyecto que va más allá de un comic o de una ilustración, es una historia global que intercala tramas de poder, mundos en declive y en eclosión, caos contralado y explosiones descontroladas, personajes brillantes y otros oscuros, hombres y mujeres que son parte de una historia que desborda las páginas del comic.

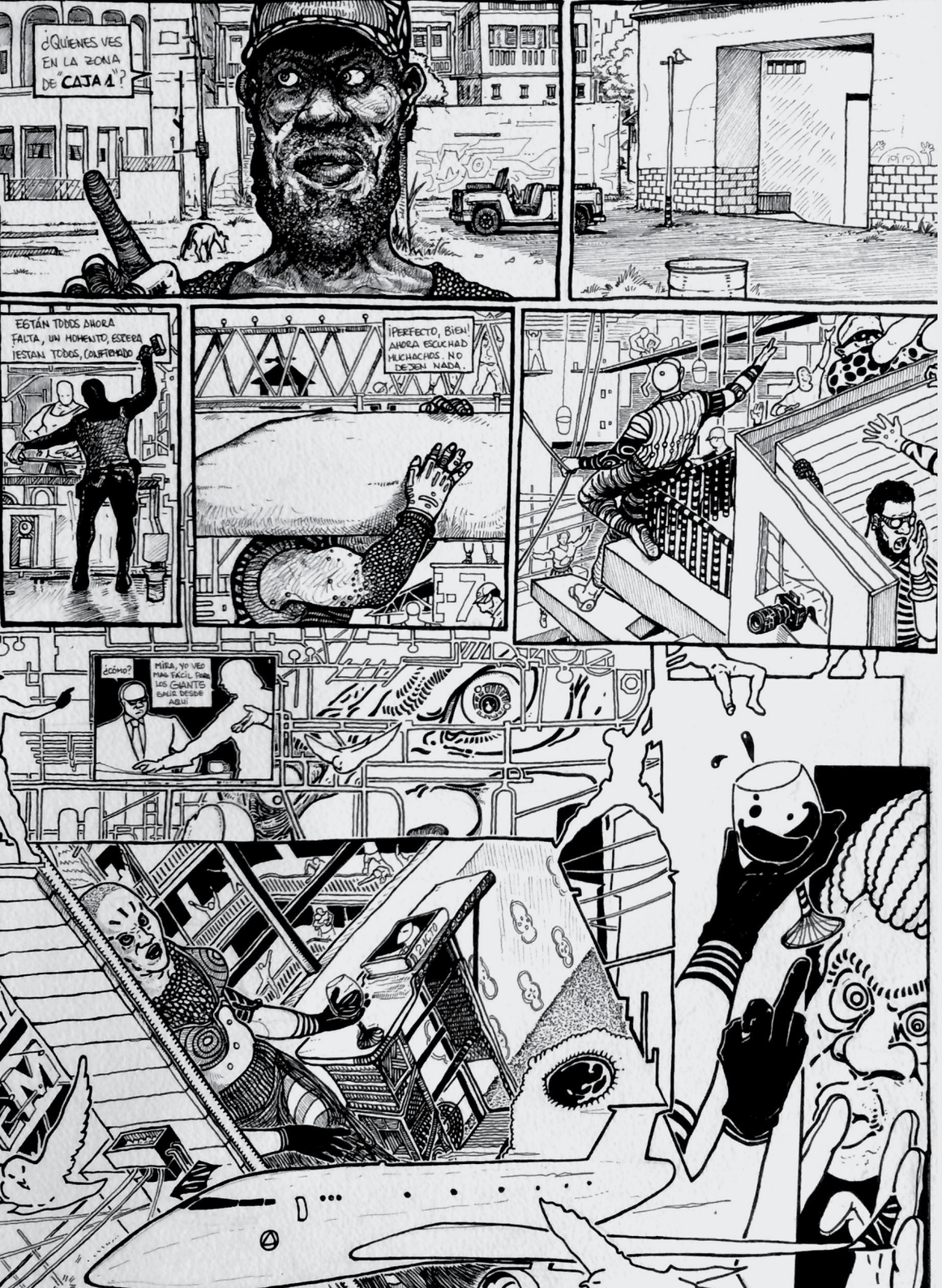
Por otro lado, además de la parte más directamente ligada al comic, 218 es un proyecto que extiende sus derivas también a unas cajas en las que Ramón vuelca el mundo paralelo de sus personajes, les de vida en otros formatos y ambientes. Los decora y reinventa para salir del papel bidimensional y pasar a una dimensión multidimensional.

Pero si nos centramos en la parte del comic, estamos ante 218 Empire. 218 Empire es una narración con 3 niveles de discurso:

El primero y más impactante visualmente es una gran ilustración constituida por una serie de láminas que si bien cada una tiene su identidad individual, forman un todo entrelazado. Un todo en el que vemos a un personaje que es clave principal en nuestra historia: el Hombre de Hojalata, que participa de un desfile triunfal que supone el ocaso de un Imperio. Durante el desfile hay un atentado que de algún modo equivale a un golpe de estado. Sentado en su trono el Arquitecto lo controla todo. Los Malabaristas actúan en el caos de la explosión, Gatos y Espermas coexisten en un mundo flotante que no tiene ni pies ni cabeza, ni suelo ni cielo, desde un barrio chino hasta un espacio de lámparas que simbolizan la luz frente a la oscuridad y una serie de relojes que reflejan el momento en que el tiempo se detiene. Ramón se refiere a este espacio como la Big Viñeta. Una gran viñeta que refleja un momento de la historia de este Imperio tan particular al que se da vida en 218.

Pero la Big Viñeta llega cuando un entramado complejo de personajes y encuentros deriva en una gran explosión. El comic, que en realidad temporalmente sería la primera parte, narra la historia de una serie de personajes que pueblan un imperio ficticio, imaginario, que podría ser en África, en cualquier punto de África, que podría estar situado en el pasado, o en el presente, o incluso en el futuro. Un imperio de personajes estrafalarios y poderosos, de mujeres que actúan y observan, de hombres arquitectos y gobernantes, de malabaristas y gatos y perros que tienen su papel en este Imperio que nos describe la eterna lucha de poderes. Todos estos personajes confluyen en el tiempo y en el espacio en una gran reunión, una reunión que es un encuentro tenso de poderes que chocan, una reunión que concluye sin acuerdo y genera una gran explosión, un golpe de estado. Y ahí conectamos con la Big Viñeta.

Hay un tercer nivel de narración, que, por oposición a lo anteriormente



descrito, transcurre en un espacio pequeño y cerrado. Una cabina de grabación de una emisora de radio es el escenario de un dialogo entre La Condesa y el experto cubano llamado Luxo. Ambos comentan la reunión, la situación política que se deriva de la misma y dan las pistas necesarias para entender lo que está pasando en nuestro Imperio imaginario.

Y con independencia de estos tres niveles narrativos, hay por encima de todo ello una necesidad imperiosa de Ramón por mostrar su mundo imaginario, a través del cual expresa sus preocupaciones sobre el mundo real. Un mundo imaginario que en ciertos aspectos es un reflejo de la mirada de Ramón sobre nuestro mundo. Un mundo poblado de tensiones políticas, de dictaduras y luchas por el poder, de caos y explosiones, de personajes fuertes y poderosos, de dolor y sufrimiento, pero también de risa y fiesta. También en cierto modo es un homenaje a su madre Catalina y a las mujeres fuertes que le han acompañado en su vida. Mujeres que se reflejan a través de personajes femeninos luchadores que pueblan el comic y le dan vida y calidez. 218 es un proyecto en el que Ramón se está vaciando y está mostrando sus recovecos y sus intimidades, un proyecto de vida.

*** Eloisa Vaello Marco**
Ingeniera de Sistemas por la Universidad Politécnica de Valencia, Máster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y con formación de posgrado en Estudios Africanos y Gestión y Cooperación Cultural. Desde el año 2007 comienza su trabajo en la Red de Centros Culturales como Coordinadora de la Programación Cultural del Centro Cultural de España en Malabo. En el año 2011 es nombrada Directora del Centro Cultural de España Juan de Salazar; y en el 2017 es nombrada Directora del Centro Cultural de España en El Salvador.

218 Catalina en el país de las maravillas
y el imaginario de Ramón Esono Ebalé

TEXTOS Simone Herdrich, Eloisa Vaello Marco, Adriana Almada,
Ramón Esono Ebalé (Jamón y Queso)
DISEÑO Paolo Herrera

Asunción, julio 2017
Impreso en Paraguay

Instituto Cultural Paraguayo-Alemán
Goethe-Zentrum
Juan de Salazar 310
Tel: + 595-21-224455
Asunción, Paraguay
www.goethe.de/asuncion
direccion@icpa-gz.org.py
Asunción, Paraguay

Estoy ante algo que he decidido llamar *Proyecto*, pues abarca muchas vertientes, todas ellas de búsqueda de mantener el espíritu creativo tanto de su autor como de aquellos que se muevan directa o indirectamente con 218. Debo aclarar igualmente que *218* no es en un principio un trabajo para exponer solamente en campos de estudio y divulgación del arte, ya que su misión es aportar al artista el día a día de algo que le gusta hacer: dibujar. Desde su base —que supone ya más de 15 años de reflexivos momentos sobre cómo me gustaría que fuese— hasta el último día que expire de modo «productivo», nada debe hacer pensar que con ello se busca ser ampliamente conocido, o famoso, o entrar en listas elaboradas para valorizar al individuo y su obra. Es, simplemente, mi tesis personal sobre dibujo. *Proyecto: 218* viene de que una vez que leí que el magnate filántropo multimillonario Bill Gates, creador —junto con otras personas— de Microsoft, podría gastarse diariamente un millón de dólares de su propio dinero ahorrado, fuera de cargos por mercado o su patrimonio personal y, partiendo de su edad actual, necesitaría 218 años de vida para gastarlo todo. Así que me dije que yo también lo podría hacer hacer. Pero dibujando.

Jamón y Queso

Instituto Cultural Paraguayo-Alemán
Goethe-Zentrum

GOETHE-ZENTRUM
KOOPERATIONSPARTNER

GOETHE INSTITUT