

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Trabajo Fin De Título

**INTRODUCCIÓN AL
MOVIMIENTO AFROFUTURISTA**

JULIA RODRÍGUEZ TARRIÑO

OCTUBRE 2021

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

POSGRADO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO CON ÁFRICA SUBSAHARIANA

CURSO ACADÉMICO 2020-2021

TUTORA: PAULA GARCÍA RAMÍREZ

ALUMNA: JULIA RODRÍGUEZ TARRIÑO

DNI: 11849658N

TELÉFONO: 659398761

EMAIL: jrr00072@red.ujaen.es

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

ÍNDICE

1. RESUMEN Y ABSTRACT	4
2. INTRODUCCIÓN.....	5
3. OBJETIVOS	8
3.2. Objetivo general	8
3.2. Objetivos específicos.....	8
4. EL AFROFUTURISMO	8
4.1 Contextualización y origen.....	8
4.2 Temáticas	14
4.3 Estado de la cuestión	17
5. MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS.....	20
5.1 Literatura	20
5.2 Cine	21
5.3 Música	25
5.4 Artes plásticas, fotografía y diseño gráfico	27
5.5 Moda y estética	29
5.6 Otros	30
6. EL DISCURSO AFROFUTURISTA	31
6.1 Referencias conceptuales	31
6.2 Contraste con otros discursos	32
7. CONCLUSIONES	34
8. ÍNDICE DE FIGURAS	36
9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	37

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

*¿Puede una comunidad cuyo pasado ha sido borrado
deliberadamente imaginar futuros posibles?*

Mark Dery

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

1. RESUMEN Y ABSTRACT

1.1. RESUMEN

El Afrofuturismo es una corriente estética, cultural y de pensamiento que pone en valor una nueva identidad negra a través de la ficción especulativa y la ciencia ficción. El propósito de este trabajo es realizar un acercamiento a este movimiento heterogéneo tanto en sus manifestaciones artísticas como en su origen geográfico, para averiguar su historia y sus principales características. La hipótesis de este estudio es que el Afrofuturismo ha ganado en popularidad desde las primeras décadas del siglo XXI hasta la actualidad, y que promueve una nueva estética y visión de lo africano y afrodescendiente capaz de contrarrestar las narrativas tradicionales que se aplican al África Subsahariana y a sus diásporas.

PALABRAS CLAVE

África, ciencia ficción, identidad, representación, discurso.

1.2. ABSTRACT

Afrofuturism is an aesthetic, cultural and thought current that highlights a new black identity through speculative fiction and science fiction. The purpose of this work is to make an approach to this heterogeneous movement both in its artistic manifestations and in its geographical origin, to find out its history and its main characteristics. The hypothesis of this study is that Afrofuturism has gained in popularity from the first decades of the 21st century to the present, and that promotes a new aesthetic and vision of the African and Afro-descendant capable of countering the traditional narratives that apply to Sub-Saharan Africa and its diasporas.

KEY WORDS

Africa, Science Fiction, Identity, Representation, discourse.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

1. INTRODUCCIÓN

Hablar de África Subsahariana en términos de cooperación internacional significa adentrarse en una serie de problemáticas materiales que afectan a los habitantes de esta región: la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos como el agua o la atención sanitaria, la violencia y un largo etcétera que, como cooperación internacional para el desarrollo, se buscan solucionar para generar un impacto positivo y medible en la población receptora del programa. A pesar de la necesidad de este tipo de acciones, este trabajo busca mostrar otro tipo de pensamiento, estética y acción que nace desde la misma comunidad africana y afrodescendiente. En palabras de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adiche, “La historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos, hacen de una sola historia la única historia” (Adichie, 2012).

Pero ¿qué es el Afrofuturismo? El término fue acuñado en 1993 por el crítico cultural Marc Dery (1993) para definir la “ficción especulativa que trata temas afroamericanos y aborda las preocupaciones afroamericanas en el contexto de la tecnocultura del siglo XX y, de manera más general, significación afroamericana que se apropia de imágenes de tecnología y un futuro mejorado mediante prótesis” (p.736). Se trata, en palabras de Ytasha Womack (2015), de “una intersección de imaginación, tecnología, futuro y liberación” (s/p). Mientras que Jone Johnson Lewis asegura que en el Afrofuturismo “el arte se usa para imaginar contrafuturos, libres del dominio europeo/occidental, pero también como una herramienta para criticar el *status quo*”.

De esta manera, el Afrofuturismo es una estética que funciona como contra narrativa a la pobreza, a la falta de desarrollo y al discurso colonial y eurocéntrico, proponiéndose como otras maneras de contar(se) y asumir(se) en un espacio posible. No se trata solo de un subgénero minoritario dentro de la ciencia ficción, sino de un movimiento estético y cultural que abarca una amplia gama de géneros y medios artísticos que trascienden categorías con el objetivo de imaginar nuevos futuros negros con los que identificarse.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

En este trabajo vamos a hacer un recorrido por este movimiento todavía poco estudiado en el contexto español. Nos interesa repasar su historia y sus manifestaciones en los distintos géneros artísticos, para entender su impacto social dentro de la comunidad africana y afrodescendiente. Por ello, para aproximarnos a este tipo de movimiento lo haremos desde la cultura como categoría de trabajo sobre el cual articular las posibles relaciones entre el Afrofuturismo y la cooperación internacional. Lamentablemente, la cultura es una de las grandes olvidadas en los programas de cooperación con África Subsahariana. Pero, además, como cooperantes, debemos entender que la cultura es un valor universal, perteneciente a todos los seres humanos, y no pensarla o entenderla simplemente desde la idea de alta cultura o cultura occidental; sino como tal y como nos propone la UNESCO como un “conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional comprendiendo el arte y literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias” (s/f).

Al realizar esta investigación en el marco de un POSGRADO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO CON ÁFRICA SUBSAHARIANA, consideramos necesario relacionar nuestra propuesta de investigación con los estudios cursados por lo que la cooperación cultural se posiciona como categoría para enmarcar nuestra investigación.

La cooperación cultural ha sido definida como “toda aquella intervención que en el ámbito cultural propicie una ampliación de oportunidades de las poblaciones receptoras, de sus capacidades, activos y recursos, de su dignidad y sentido de la autoestima, aquellas que propicien, en suma, su participación más protagonista, consciente y autónoma en el diálogo social y en los procesos de decisión en todo aquello que les concierne” (Alonso, Lozano y Prialé, 2004, p.10).

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Solo una visión amplia de la sociedad africana, como la que resulta de la realizada desde la perspectiva cultural, puede trazar y proponer acciones que lleven al desarrollo de la comunidad en términos de empoderamiento comunitario, no tangibles, pero relevantes para la cooperación internacional, en general, y para la cooperación cultural en particular.

Asimismo, entendiendo que el desarrollo y el progreso de las comunidades y sus territorios no solo se produce desde una acción material, también el **Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo PACODE 2020-2023** incluye la defensa de la diversidad cultural como imperativo ético, inseparable del respeto por la dignidad. Es decir, que la cultura es uno de los ejes del programa de Cooperación Internacional de la Junta de Andalucía. Entre sus prioridades se encuentran: la conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural, el fomento y mejora de los mecanismos de acceso y participación a la cultura, el apoyo a la creación artística y fomento de la diversidad cultural, y el fortalecimiento institucional y apoyo a la creación de redes.

En este sentido, el Afrofuturismo como estética, contra narrativa y posibilidad de imaginar otras realidades para los africanos y afrodescendientes serán revisadas a lo largo de esta investigación de forma cronológica y organizada. Los primeros tres apartados de la investigación van destinados a exponer las bases de la investigación, como el resumen, la introducción y los objetivos. En el apartado cuatro, titulado “El Afrofuturismo”, haremos un recorrido por el contexto general y algunos de los artistas pioneros del movimiento afrofuturistas y las temáticas más representativas, una cronología por algunos de los hitos para terminar con el estado de la cuestión en el siglo XXI, desde una perspectiva geográfica. En el siguiente capítulo proponemos un recorrido por las diversas manifestaciones artísticas que han utilizado el Afrofuturismo como estética. En el último apartado, deseamos abordar el discurso afrofuturista desde un sentido crítico y hacerlo dialogar con otras visiones que se promueven de lo africano desde otros campos como la cooperación internacional o los medios de comunicación, entre otros.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general:

Identificar las principales manifestaciones artísticas y estéticas del movimiento afrofuturista.

3.2. Objetivos específicos:

Describir las principales características del Afrofuturismo.

Analizar de manera cronológica los principales hitos de la corriente afrofuturista.

Fundamentar la relación entre el discurso, los diversos lenguajes artísticos y su representación estética.

4. EL AFROFUTURISMO

En este capítulo revisaremos el origen y los antecedentes del Afrofuturismo, atendiendo a algunos de los hitos iniciales de su historia y sus exponentes más destacados, así como a las temáticas que abarca para llegar al estado actual del movimiento en el siglo XXI y su introducción en la escena cultural de España.

4.1. Contextualización y origen

Como señalamos en páginas anteriores, la definición inicialmente fue propuesta por Dery en 1993 en su ensayo “Black to the Future”, en que entrevistaba a tres intelectuales afroamericanos: el escritor de ciencia ficción Samuel R. Delany, la crítica cultural Tricia Rose y el músico Greg Tate. Aunque esta conceptualización original se centra en las producciones afroamericanas, actualmente se utiliza también para otras diásporas africanas, así como para las creaciones del continente que conjugan fantasía, ciencia ficción, misticismo, pasado, futuro y realidades alternativas. Otros términos más

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

o menos estrictos, como el futurismo africano o *Black Futurism* han ido surgiendo para diferenciar las propuestas que surgen de las diásporas o de la propia África, ya que las influencias, experiencias vitales y los contextos geográficos y sociológicos pueden diferir radicalmente. Aun así, y a riesgo de resultar reduccionista, se acepta de forma general esta etiqueta para definir este fenómeno cultural transcontinental y, así lo utilizaremos a lo largo de la investigación.

A pesar de que la definición data de finales del siglo XX, en África la ficción especulativa negra se inicia a comienzos de la misma centuria, en los años 20, con el sudafricano Thomas Mofolo. Especialmente trascendente fue su novela *Chaka* (1925) donde revisa la hazaña del rey Zulu desde una perspectiva inédita. Felix Couchoro (Benin, 1900), Jean-Louis Njemba Medou (Camerún, 1902), Abubakar Imam (Nigeria, 1911), Muhammadu Bello Kagara (1890–1971) son otros de los precursores de este género. Dentro de la ciencia ficción musulmana destaca el escritor etíope Mäkonnen Endalkaččäw, los egipcios Nihad Sherif y Ahmed Khaled Tawfiq y el marroquí Ahmed Abd El-Salam El-Baqqali.

Por otra parte, en Estados Unidos, sus inicios se pueden rastrear desde finales del siglo XIX, a través de algunas obras aisladas de ficción especulativa negra, en las que la posibilidad de escape de la reciente esclavitud y la segregación racial estaban muy presentes. Los anhelos de libertad se representaban a través de distopías, viajes en el tiempo y tecnologías futuristas. A partir de los años 50 y 60 estas narrativas se introducen en la música afroamericana, primero en el jazz y más tarde en otros géneros populares, que ya habían recogido la transferencia de la memoria y cultura ancestral, respondiendo ahora la necesidad de imaginar otros futuros y otras posibilidades de existencia desde la experiencia negra.

En estas décadas se producen las independencias de las antiguas colonias africanas, así como nuevas olas de panafricanismo y movimientos por los derechos civiles, que influyen en la perspectiva cultural negra.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Un repaso a la cultura popular afroamericana nos permite establecer los siguientes hitos en la producción afrofuturista:

- 1892: *Iola Leroy*, Frances Harper (Literatura)
- 1899: *Imperium in Imperio*, Sutton E. Griggs (Literatura)
- 1899: *Conjure Woman*, Charles W. Chesnutt (Literatura)
- 1903: *De una sangre: O, el yo oculto*, Pauline Hopkins (Literatura)
- 1904: *Light Ahead for the Negro*, Edward Un. Johnson (Literatura)
- 1908: *La Princesa de acero*, de W. E. B. Du Bois (Literatura)
- 1931: *Black no more*, George S. Schuyler (Literatura)
- 1952: *Invisible man*, Ralph Ellison (Literatura)
- 1959: *The World, the Flesh and the Devil*, Ranald MacDougall (cine)
- 1966: *Babel-17*, de Samuel R. Delany (Literatura)
- 1966: *Black Panther*, de Stan Lee y Jack Kirby (Comic)
- 1968: *Electric Ladyland*, de The Jimmi Hendrix Experience (música)
- 1972: *Space is the planet*, de Sun Ra (música/ cine)
- 1975: *Mothership Connection*, de P-Funk (música)
- 1979: *Parentesco*, de Octavia E. Butler (Literatura)

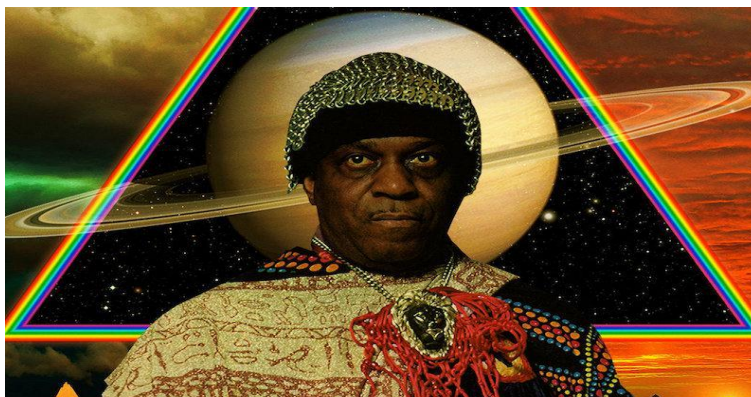

Figura I. Sun Ra.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Si bien esta línea cronológica recorre casi cien años con distintas propuestas artísticas que muestran el germen del Afrofuturismo en el país norteamericano, distintos especialistas consideran que fueron Sun Ra y Olivia E. Butler son dos de las dos personas más influyentes en el siglo XX para el desarrollo del Afrofuturismo en Estados Unidos.

Sun Ra (nacido Herman Sonny Blount, Birmingham, Alabama, 22 de mayo de 1914 - Birmingham, Alabama, 30 de mayo de 1993) desarrolló un original estilo a través de su grupo Sun Ra Arkestra en el que se fundían jazz vanguardista, psicodelia, raíces africanas y ritmos electrónicos. Sus letras hablaban de mitología del antiguo Egipto, cábala, viajes cósmicos y utópicas comunidades negras interestelares. Afirmaba que su misión era salvar a la humanidad a través de la música. El propio Sun Ra se autodenominaba hijo de Saturno y en sus apariciones públicas vestía con excéntricas vestimentas dignas de un faraón intercaladas con accesorios intergalácticos.

Para Sun Ra, el espacio exterior es un idilio en el que se puede superar el racismo y la discriminación, y donde todas las personas pueden encontrar espacio para su propia narrativa, y así empoderarse y ser libres. Según su visión el futuro no es posible sin considerar el pasado, por lo que su concepto afrofuturista se expresa en numerosas referencias al reino de los faraones en el antiguo Egipto como símbolo de la hegemonía cultural del continente africano perdida a través del colonialismo y la diáspora. Estas referencias se encuentran, por ejemplo, en su seudónimo (Ra es el dios del sol egipcio) y en muchas de sus vestimentas y decoraciones escénicas. En el Afrofuturismo de Sun Ra, el futuro no es lineal (como en la ciencia ficción occidental), sino circular. (Artishock, 2018, s/p). Sus aportaciones influenciaron a autores tan destacados como John Coltrane, George Clinton, Lee «Scratch» Perry, OutKast, Afrika Bambaataa, Wu-Tang Clan, Warp 9, Jonzun Crew o el techno industrial de Detroit.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Olivia E. Butler (Pasadena, 22 de junio de 1947 – Lake Forest Park, 24 de febrero de 2006) fue la máxima exponente afrofuturista en el ámbito literario. Fue la primera mujer negra ganadora de varios premios Hugo y Nébula, los más prestigiosos dedicados a la ciencia ficción, y también la primera en recibir una beca MacArthur en este género. Su producción comienza en los años 70, particularmente prolíficos en movimientos sociales y lucha por los derechos civiles, y a su vez en un panorama editorial ampliamente dominado por hombres blancos, tanto en la autoría de obras como en los propios personajes. Butler introdujo nuevas temáticas, mezclando futuros especulativos, tecnologías vanguardistas y viajes en el tiempo con los elementos omnipresentes de género, clase y raza, encarnados especialmente en las protagonistas negras de sus relatos. Así, sus libros hablan de dominación, jerarquías, sometimiento, opresión sexual, hibridación y mestizaje o memoria histórica, situando por primera vez en el centro de la narrativa de ciencia- ficción a mujeres negras y otras minorías. Su influencia ha ganado peso tras su muerte en 2006, en particular su enfoque visionario en cuestiones políticas, ecologistas o de género. Nnedi Okorafor (Americano-Nigeriana), Nalo Hopkinson (Jamaico-Canadiense) o la Premio Nobel afroamericana Tony Morrison son algunas de las escritoras que reconocen el legado de Butler en sus propias creaciones.

Como curiosidad, cabe destacar que en su novela *Parable of the Talents* (1998) ambientada en Estados Unidos en 2032, uno de sus personajes es un político ultraconservador que maneja un mensaje hipersimplificado para conectar con su electorado. Su campaña política, fanática e intolerante, utiliza el lema "Help us make America great again". La proyección en Donald Trump, tanto en la personalidad como en su discurso, es innegable. Del mismo modo, la clarividencia y pertinencia de la obra de Butler hoy en día sigue siendo imprescindible para examinar el mundo pasado, presente y futuro, como demuestra las recientes traducciones y publicaciones en España (por fin) de títulos como *Parentesco* (1976), *Hija de sangre y otros relatos* (1996), la trilogía de *Xenogénesis* (1987-1989) y *La parábola del sembrador* (1993).

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

De forma más difuminada también podemos encontrar rasgos afrofuturistas en las obras pictóricas de Jean-Michel Basquiat y Angelbert Metoyer, en la música de Eriqah Badu, Public Enemy o Michael Jackson.

En la década de 1990 emergieron los primeros estudios de la mano de intelectuales como Mark Dery, Kodwo Eshun o Tricia Rose, que identificaron temas, géneros y técnicas utilizadas en las ficciones especulativas negras. Dery creó el término afrofuturista en 1993 en el ensayo *Black to the Future*, dentro de la antología *Flame Wars: The Discourse of Cyberculture*. En 1996 la película *The Last Angel of History*, de los británicos *Black Audio Film Collective Fiction* recogió imágenes, testimonios y análisis de importantes artistas afrofuturistas. Concebida entre la teoría crítica y la ciencia-ficción, se posicionó como un referente para otros vídeo-ensayos y documentales experimentales posteriores. Dos años más tarde, la investigadora Alondra Nelson creó una comunidad y grupo de debate *online* sobre teoría social afrofuturista y para el año 2000 Sheree Thomas publicó *Materia oscura: un siglo de ficción especulativa de la diáspora africana*.

Entre los años 1980 y 1990 en Europa también se comenzó a poner tímidamente el foco sobre las personas afrodescendientes y su relación con la contracultura, especialmente en países como Reino Unido y Alemania. Los colectivos AFROTAK y el ya citado Black Audio Film Collective exploraron temas como las migraciones, la identidad o la visibilidad política.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

4.2 Temáticas

¿Cuál es el lugar de una persona negra en este mundo?

¿Y en el Universo?

¿Y si fuera diferente?

El Afrofuturismo, a lo largo de sus décadas de historia, se ha definido como un movimiento en continua transformación, poroso y sin límites definidos en cuanto a formas, estéticas, campos de investigación y temáticas, que pueden variar según la generación, el lenguaje o las geografías donde se produzcan. Las diversas narrativas de ficción especulativa negra indagan en nuevos futuros posibles, a la vez que buscan una recreación de la historia con una voz propia que dista de la impuesta oficialmente. El discurso busca desmontar el relato tradicionalmente negativo, así como revalorizar el legado africano. La ruptura involuntaria con el pasado supuso un borrado histórico y una alienación de culturas, creencias, prácticas y lenguajes, que puede trasladarse de forma metafórica a varios elementos de la ciencia ficción. Esta concepción se emparenta con la “arqueología literaria” de Toni Morrison, en la que se reconstruyen épocas pasadas, aunando los datos disponibles con la imaginación de la propia autora para completar las lagunas del relato oficial.

Kênia Freitas, curadora de la exposición en Sao Paulo de “Afrofuturismo: cinema e música em uma diáspora intergaláctica” realizada en 2015, entiende que su fuerza está en:

la posibilidad de manipular y apropiarse de los tiempos pasado y futuro para proponer una subversión del pensamiento (...) Las historias de represión, violencia y racismo -incluso con otras especies de extraterrestres, otras sociedades, otros planetas y otras épocas- acaba siendo, al final, una forma de repensar y criticar el presente. (Gnipper y Yuge, 2019, s/p).

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Así, el viaje sin retorno hacia un nuevo continente se puede asimilar a un viaje espacial, mientras que la dicotomía de las personas africanas frente a los colonizadores pasa al plano terrícolas versus alienígenas. Otras confrontaciones recurrentes son las relaciones entre opresión y resistencia, identidad y poder, naturaleza y colapso, transculturación y desarraigo. La transformación genética, las catástrofes, la lucha por la emancipación, la falta de pertenencia en la sociedad, la relación entre humanidad y tecnología (incluida la tecnogénesis y la cibercultura negra), la desigualdad, la violencia y otros rasgos de la ciencia ficción clásica aparecen también como argumentos predilectos del Afrofuturismo. Otro de los aspectos destacables es la orientación de África como continente de innovación tecnológica, en el que sus aportes son fundamentales para el desarrollo humano y como tal se reconocen. El tiempo, de acuerdo con varias tradiciones africanas, es proyectado como un concepto fluido y no lineal, en el que el agua es un hilo conector de pasado, presente y futuro. El plano cosmológico o espiritual forma parte de las narraciones, en las que a menudo abundan las referencias a antiguos sistemas de creencias y tradiciones culturales y mitológicas, especialmente del antiguo Egipto, que se convierte en el símbolo de un pasado cultural glorioso. El (ser) otro aparece en las historias llenas de deseos de libertad, esperanza y empoderamiento. No se trata, por tanto, de cambiar protagonistas por otros negros, sino crear nuevos mundos de ficción en las que la crítica social, la valorización de la cultura ancestral y el empoderamiento de colectivos oprimidos ocupan un lugar central, a diferencia de las narrativas convencionales, que a menudo ignora estos aspectos o los sitúa en los márgenes del relato.

Sin embargo, las producciones africanas están más enfocadas hacia el futuro tecnológico, mientras que las obras afroamericanas, sobre todo en el siglo XX, exponen el trauma colectivo de la esclavitud y la segregación. En la actualidad, la presencia del movimiento *Black Lives Matter* contribuye a la pervivencia de estas cuestiones en el ámbito afroamericano, pero con incidencia a nivel global.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Sin embargo, el Afrofuturismo no sólo explora las problemáticas en torno a la raza. La clase y el género aparecen a menudo imbricados en el discurso, especialmente en las nuevas generaciones de artistas afrofuturistas, en gran parte mujeres.

Como hemos visto, se trata de un movimiento con un marcado carácter político, que no podemos ignorar bajo las capas de la narrativa y la estética. El sentido de resistencia frente a la cultura blanca dominante, la crítica interseccional y otros cuestionamientos subversivos generan mecanismos de emancipación y reconfiguración de lógicas, habitus y discursos, cruciales para la esperanza individual y colectiva.

Figura II. Alisha Wormsley.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

4.3 Estado de la cuestión

A partir del siglo XXI nuevas generaciones internacionales han recogido el legado afrofuturista en un contexto marcado por la globalización, la aceleración tecnológica, las redes sociales o la emergencia ecológica, entre otros. Su actualización mediante nuevos soportes artísticos lo ha acercado a un público más multitudinario, no necesariamente interesado en movimientos *underground*. Especialmente significativo es el caso de la película *Black Panther*, que marcó un hito en la cultura pop global.

Actualmente se considera que el movimiento está inmerso en una segunda ola diferenciándose de épocas anteriores por su tendencia actual cultural- tecno - panafricanista, según el investigador Reynaldo Anderson: “El Afrofuturismo 2.0 es una filosofía social negra o africana del siglo XXI que se ocupa de la estética (moda, artes visuales), metafísica, ciencias sociales, ciencias aplicadas (digital, codificación, IA) y programación comunitaria” (Anderson y Jones, 2015). De esta manera, los avances científicos, el transhumanismo, los estudios culturales, la perspectiva feminista y subalterna o la expansión en África (y en menor medida en América Latina y Europa) marcan esta nueva etapa, en la que también ha aumentado el número de estudios académicos sobre el tema.

En España el concepto es poco conocido para el gran público, debido a varios factores vinculados al carácter minoritario de la ciencia ficción, la aún flagrante falta de representatividad de colectivos sociales minoritarios, y el gran desconocimiento histórico de África y la cultura africana y afrodescendiente. Sin embargo, su presencia en circuitos artísticos alternativos ha crecido de manera exponencial en los últimos tiempos, en consonancia con las demandas globales de mayor diversidad y visibilización. Se busca una mayor pluralidad de lenguajes, temáticas y representaciones, a menudo como parte de programas de investigación más amplios que indagan sobre las problemáticas de las sociedades contemporáneas.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Este año 2021 ha sido especialmente prolífico en cuanto a presencia afrofuturista, corroborando el potencial expansivo de la cultura negra en España. La primera muestra específica, con el título de *Imaginación especulativa: El legado afrofuturista* se inaugurará a mediados de octubre 2021 en Granollers (Barcelona), en el marco del festival fotográfico Panoràmic). Elvira Dyangani Ose, española de origen ecuatoguineano y recién nombrada directora del MACBA, ha comisariado *Eventos de lo social: Retrato e imaginario colectivo. Fotografía africana en The Walther Collection* y la propuesta multidisciplinar *Contra la Raza* (Matadero Madrid, 2021), ambas dentro del programa de PHotoESPAÑA2021. También el Museo Reina Sofía le ha dedicado una sesión dentro del ciclo *Futuros posibles. Cine y mundos por venir*, y el Festival Internacional de Artes Escénicas ha contado con colectivos afrofuturistas, como Fulu Miziki. El dúo multidisciplinar *Black Quantum Futurism* ha ganado el prestigioso Collide, que otorga el Instituto de Cultura de Barcelona y el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Su trabajo consiste en la exploración de las intersecciones del futurismo, los medios creativos, la estética del bricolaje y el activismo en comunidades marginadas a través de una lente temporal alternativa” (Barcelona cultura, 2021). A nivel editorial, recientemente ha sido publicado *Hijas del futuro*, una recopilación de ensayos sobre literatura fantástica feminista, en la que C.B. Estruch analiza los personajes y las obras de Karen Lord, Octavia E. Butler y Nnedi Okorafor.

Esta presencia no es del todo nueva, puesto que anteriormente algunos aspectos de la cultura negra especulativa se habían asomado tímidamente en España a través de diversos formatos, como la antología de relatos de ciencia ficción seleccionados por el colectivo panafricano Jalada en la editorial *2709 books*, el apartado afrofuturista dentro de la propuesta multidisciplinar *Perspectivas sobre el legado colonial* (MACBA, 2019) o la música electrónica en los festivales *She Makes Noise 2020* e *ÍDEM 2020*.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

A título individual, la fotógrafa Cristina de Middel realizó la serie *Afronauts* (2014), sobre un proyecto del gobierno de Zambia en plena Guerra Fría para enviar al primer ser humano a la luna. También Miguel Llansó grabó en 2015 *Crumbs*, la primera película etíope de ciencia ficción post-apocalíptica.

Figura III. Serie *Afronauts*, de Cristina de Middel.

Si bien es evidente que la promoción de la cultura africana y afrodescendiente es claramente escasa en España, como hemos visto el Afrofuturismo ha logrado hacerse un pequeño hueco dentro del exiguo margen de representación de contenidos negros, y también dentro de propuestas de otras temáticas artísticas, sociales o de pensamiento.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

5. MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS

5.1. Literatura

El Afrofuturismo como movimiento artístico se originó con las primeras obras de ficción negra y la literatura sigue siendo uno de los géneros predominantes en toda su producción. La gran figura del siglo XX fue Octavia E. Butler, que introdujo en la ciencia ficción nuevos temas como la raza, la clase o el género y sus conexiones con las relaciones de poder. En las dos últimas décadas una nueva generación (especialmente de escritoras) ha recogido su testigo, añadiendo nuevos elementos, como el transhumanismo, la emergencia ecológica o el enfoque *Queer*.

En Estados Unidos Sheree Renée Thomas publicó la extensa antología de ficción especulativa negra *Dark Matter* (2000) e Ytasha L. Womack la guía *Afrofuturism. The World Of Black Sci-Fi and Fantasy Culture* (2013). La autora más galardonada es Nnedi Okafor, consiguiendo en 2016 los prestigiosos premios Nébula y Hugo con su novela *Binti*, en la que aparecen reflejadas sus raíces nigerianas a través de temas como las tribus ancestrales, la separación, las identidades o incluso las megalópolis africanas. Otras autoras relevantes son Andrea Hairston, Tananarive Due, Nisi Shawl, NK Jemisin, Rivers Salomon, Kiini Ibura Salaam, o Tomy Adeyemi. El Reino Unido tiene una buena representación de narrativa afrofuturista. Tade Thompson, de origen yoruba, Temi Oh o Malorie Blackman, son algunos de los autores más relevantes.

En América Latina, Brasil es el país con más repercusión, debido a la gran cantidad de personas afrodescendientes. Fábio Kabral, Alê Santo y Lu Ain-Zaila son los autores más conocidos. En el Caribe la literatura la ficción especulativa negra bebe a menudo de las reminiscencias culturales y espirituales africanas, con Alejo Carpentier como pionero y Maryse Condé la escritura más notable. Erick J. Mota se inscribe en la relevante ola ciberpunk cubana, mezclando en la ucrónica *Habana Underguater* la crisis medioambiental, la influencia soviética en la isla, el folckore afrocubano y la tecnología, en un universo donde los dioses orishas dominan las redes. Los dominicanos Odilius Vlák

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

y Junot Díaz, las jamaicanas Nalo Hopkinson y Stephanie Saulter, son también parte de la escena caribeña, así como Karen Lord (Barbados), Tobias Buckell (Granada) y Rhonda Garcia (Trinidad).

En cómic el primer gran exponente es sin duda *Black Panther*, de Marvel Comics. Creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1966, meses antes del surgimiento del *Black Panther Party* y precediendo en años a otros superhéroes negros como Halcon (1969), Mal Duncan (1970), Luke Cage (1972), Green Lantern John Stewart (1971) y Black Lightning (1977). En 1984, el *Black American Literature Forum* dedicó un monográfico analizando las obras de ciencia ficción en las que se recogía el tema de la raza. *Ironheart* (2005) es la primera superheroína negra del Universo Marvel que también aparecerá en la secuela cinematográfica de *Black Panther*, en una época en la que la compañía busca una mayor diversidad en sus personajes. En 2021 también se publicaron *Infinitum: An Afrofuturist Tale*, de Tim Fielder, una historia de realeza africana y guerras espaciales, y *After the Rain*, una adaptación de la obra de Nnedi Okorafor.

5.2. Cine

La corriente afrofuturista se vio impulsada con la llegada del siglo XXI, aunque ya existían algunos antecedentes cinematográficos, como la citada *Space is the place* (1974) de Sun Ra o en África, la película maliense *Brightness* (1987) o la road movie senegalesa *Touki Bouki* (1973).

Las temáticas más destacadas son, entre otras, los elementos tecnológicos y su relación con la humanidad, los viajes espaciales, las diversas formas de injusticia y las catástrofes ecológicas. Todas tienen en común la subyacente crítica social, que se muestra a través de un contexto alterado. También han tomado fuerza las adaptaciones de novelas de autoras como Nalo Hopkinson.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Pumzi (2009), de la keniana Wanuri Kahiu inauguró el catálogo cinematográfico de ciencia ficción africana de las últimas décadas. Se trata de un cortometraje postapocalíptico en el que la naturaleza se ha extinguido y la población sobrevive en comunidades del interior de la tierra.

Figura IV. Pumzi.

Posteriormente le siguieron, entre otras:, *Distrito 9* (Sudáfrica, 2009), ambientada en un Johannesburgo en el que conviven locales con extraterrestres; las ya citadas *Afronauts* (Ghana, 2014) y *Crumbs* (Etiopia, 2015); *Supa Modo* (Kenia, 2018), acerca de una niña de una aldea keniana que sueña con ser superheroína; *Hello, Rain* (Nigeria, 2018), en la que una bruja crea pelucas con poderes sobrenaturales; *Jesus Shows You the Way to the Highway* (Etiopia, 2019), una distopía satírica sobre ciencia ficción e inteligencia artificial; *Inxeba* (Sudáfrica, 2017), con temática LGTBI mezclada con ceremonias

Universidad
de Jaén

UJA.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

tradicionales de iniciación xhosa o *Ratnik* (Nigeria, 2019), con superhéroes que vuelven a casa tras la Tercera Guerra Mundial.

Fuera del continente encontramos producciones en Europa: *Robots of Brixton* (Reino Unido, 2011), una metáfora con robots acerca de los disturbios de la población inglesa en 1981, y sobre todo en Norteamérica. Canadá cuenta con dos producciones principales: *Afrogaláctica* [2011], que narra una exploración espacial de 3000 afroafricanos en el año 2170, y *Brown Girls Begins* (2017), una precuela de la novela de Nalo Hopkinson *Brown Girl in the Ring*. En Estados Unidos destacan *They Charge For the Sun* (2016), un cortometraje sobre unas chicas que tienen que esconderse de la luz del sol, y *The Sin Seer* (2016), un thriller sobrenatural y *Get Out* (2017), una película de terror con una gran repercusión en taquilla, crítica y distribución.

En formato serie, (EEUU, 2020) nos muestra el mundo en el año 2040, cuando se ha descubierto que Dios es en realidad una mujer negra y las personas afrodescendientes han recibido una cuantiosa suma de dinero en materia de reparaciones históricas.

Disney: Black Panther y nuevas incorporaciones

Especialmente significativo es el ejemplo de *Black Panther*, lanzada en 2018 por Marvel Comics y Disney y que alcanzó altísimas cuotas de pantalla en todo el mundo. Fue la primera superproducción con un héroe africano como protagonista, y recibió numerosos premios (entre ellos el Oscar a mejor Diseño de Vestuario, obra de Ruth E. Carter y mejor Diseño de Producción), especialmente por su cuidada estética y representación visual, que incluía elementos inspirados en diferentes grupos étnicos, como los masáis, zulúes o tsongas. La película es una celebración de la cultura africana, y como tal se refleja en los bailes, músicas, vestimentas, rituales y tradiciones, lenguas, paisajes, etc. Otros aspectos (además de la raza), son fundamentales en la película. como espiritualidad propia africana, la importancia de las mujeres en la sociedad o el dolor ante

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

las injusticias del pasado y del presente, o el debate sobre los límites de la solidaridad y el panafricanismo.

Wakanda es una nación africana no colonizada y moderna, pero con ricas tradiciones que se enfrenta al dilema ético de cómo utilizar una tecnología puntera que puede cambiar las condiciones de opresión de otras minorías y grupos sociales.

La relevancia cultural de Black Panther se halla en exportar una identidad propia que rompa con estereotipos, y que tradicionalmente no tiene acceso a los grandes altavoces mediáticos. Esto le ha permitido llenar un vacío histórico de representación, lo que puede explicar (pese a ciertas críticas sobre la versión edulcorada de la nación, o su sistema político) el éxito rotundo en términos de recaudación y de expansión del fenómeno de masas.

Disney está preparando asimismo *Kizazi Moto: Generation Fire*, una antología de diez películas de animación afrofuturista creadas por autores africanos, a la vez que se ha aliado con la compañía panafricana Kugali para producir *Iwájú*, una serie de animación situada en un Lagos (Nigeria) futurístico.

Figura V. El ejército de las Dora Milaje (Black Panther, 2018).

Universidad
de Jaén

UJA.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

5.3. Música

El Afrofuturismo en la música, así como en otros campos, se ha actualizado con nuevos códigos rítmicos y estéticos, y nuevas problemáticas, especialmente las relacionadas con el género y sus representaciones artísticas y sociales.

La artista más representativa es Janelle Monáe. Junto con su alter ego androide *Cindy Mayweather*, inspirado parcialmente en la película *Metropolis* (1927) de Fritz Lang, es uno de los referentes contemporáneos del Afrofuturismo. En sus álbumes *Dirty Computer*, *Metropolis* y *ArchAndroid* recoge multitud de referencias a míticas obras de ciencia ficción del siglo XX. Los androides son los protagonistas a través de los cuales refleja temáticas sobre identidad, activismo, resistencia, feminismos mundos o disidencia sexual.

Figuras VI y VII. Portadas de los álbumes *Metropolis* (2007) y *ArchAndroid* (2010) de Janelle Monáe.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Beyoncé, con su álbum visual *Black is King* (basado en la historia del Rey León) también se sumerge en la representación afrofuturista, mostrando aspectos como el orgullo identitario, la ascendencia, la cosmogonía o referencias a pueblos de África. Anteriores trabajos de la artista, como *Lemonade* o *Sweet Dreams* ya exploraban esta vertiente, especialmente en las partes visual y estilística.

Figura VIII. Black is King (2020) de Beyonce

Otros artistas de Estados Unidos con influencias del Afrofuturismo son Kendrick Lamar, Solange, Flying Lotus, Delton 3030, Saul Williams, Azealia Bank, o Rihanna. En Europa FKA Twigs.

En África su impacto se desarrolla principalmente en la música electrónica, que absorbe sus raíces locales para crear algo totalmente nuevo. Debido al abaratamiento de los ordenadores y otras tecnologías básicas de edición este género ha experimentado un gran auge a nivel continental, en la cantidad y en la variedad de registros. Propuestas como AfrotroniX (Chad), Gato Preto (Mozambique y Ghana),

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Siwo (Mozambique), Muzi(Sudáfrica), Petite Noir (R.D.Congo), Ibaaku (Senegal), Jojo Abot (Ghana) y Spoek Mathambo (Sudáfrica) son exponentes de la nueva música afrofuturista africana . En otro estilo, Just a Band (Kenia) recogió la esencia de Sun Ra en una propuesta estética y visual muy cuidada.

Dentro de Latinoamérica podemos destacar a Xénia França y Natali Neri en la escena brasileña, el afrouuguayo Kevin Roikk o el dúo colombiano Dawer X Damper.

5.4. Artes plásticas, fotografía y diseño gráfico

Dentro de esta categoría las disciplinas más utilizadas para plasmar temas y estéticas afrofuturistas son la pintura la fotografía y el diseño gráfico, aunque con gran amplitud de soportes y técnicas, a menudo combinadas entre sí. La presencia de figuras negras (especialmente mujeres) bien definidas suele ser una constante y los elementos abstractos pasan a un segundo plano, ante la importancia conceptual de la representación.

En pintura Kara Walker (Estados Unidos) trabaja con siluetas negras a tamaño real para explorar las dinámicas entre raza y violencia, mientras que Lina Iris Viktor (Liberia) mezcla la fotografía junto con la pintura para representar poderosas mujeres revestidas de oro y colores azul, negro y blanco, a la vez que indaga en las tradiciones culturales de sus orígenes. Alexis Peskine (Francia-Brasil) utiliza una técnica llamada Accu-painting, en la que los clavos son metáforas del sufrimiento y resistencia para realizar retratos a gran escala de personas negras, a la vez que explora en otros formatos como video y foto la intersección entre futurismo y vida cotidiana. Robert Pruitt (Estados Unidos) se basa en la estética del cómic y la ciencia ficción como parte de la cultura popular, simultáneamente con la transformación de objetos para preguntarse sobre la identidad negra.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

El fotógrafo Osborne Macharia es el referente afrofuturista más conocido, cuyas campañas sobre minorías y cultura pop son fácilmente identificables por su cuidada puesta en escena.

Figura IX. Osborne Macharia

En escultura Ekow Nimako se sirve únicamente de piezas negras de Legos para realizar versiones de las máscaras tradicionales, esculturas figurativas o maquetas de antiguas ciudades africanas y Wangechi Mutu realiza grandes esculturas en bronce de mujeres y criaturas híbridas, relacionando ecología, feminismo y vidas y seres mitológicos.

Figura IX. Estoy hablando, ¿estás escuchando?,
de Wangechi Mutu

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

5.5. Moda y estética

La faceta visual del Afrofuturismo es una de sus características más reconocibles, en el que la apariencia física se convierte en un lienzo de expresión individual y de pertenencia social. Los cuerpos negros han sido sometidos, manipulados y juzgados bajo el poder colonial, por lo que el trabajo de conciencia e identidad negra se manifiesta también a través del lenguaje simbólico de la moda y la estética. En los últimos años, en éstas y otras disciplinas el Afrofuturismo desafía no solo el discurso eurocéntrico, sino también otros conceptos políticos, como las normativas de género o la inclusión de colectivos que aún siguen en los márgenes sociales.

Es importante aclarar que no se trata de borrar los elementos tradicionales para sustituirlos por otros brillantes o metálicos, sino de crear una nueva estética correspondiente a un nuevo imaginario, que recupera rasgos ancestrales y los hace dialogar en igualdad de condiciones con códigos futuristas. A menudo podemos encontrar materiales autóctonos provenientes de la naturaleza (conchas o minerales), referencias egipcias, atuendos, estampados patrones y telas de tribus como los igbos o los masais, así como ornamentación personal (pinturas, modificaciones corporales, tatuajes, escarificaciones, tocados y peinados, etc.) que reflejan la identidad, la resistencia y el empoderamiento negro. Estas características a menudo conviven con otras de tipo tecnológico, fantástico o de ciencia ficción, dando como resultado unas imágenes que suelen rebosar de colores vibrantes, saturados y excesivos.

Un símbolo de creatividad muy específico es el estilo natural en el cabello, con peinados típicamente africanos con una función de pertenencia social, o con tintes futuristas, pero limitando el alisado tan predominante en otros estilos.

La moda afrofuturista a menudo juega un papel relevante y complementario en otras creaciones artísticas, como en los videoclips musicales, editoriales fotográficas o producciones de cine; una vez más hay que nombrar a Black Panther, ganadora en 2019 del premio Oscar al mejor diseño de vestuario, obra de Ruth E. Carter.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Algunos de los diseñadores de moda más destacados son: Tongoro (Senegal) Taibo Bacar (Mozambique), Rich Mnisi (Sudafrica), Selly Raby Kane (Senegal), Mimi Plange (Ghana), Wale Oyejide (Nigeria), Aphia Sakyi (Ghana), Loza Maleombho (Costa de Marfil), Muyishime (Kenia), Fruché (Nigeria) y Simon Hartman (Reino Unido). En cuanto a estilistas, Daniel Obasi (Nigeria) y Trevor Stuurman (Sudáfrica) trabajan con el valor comunicativo de la moda y la cultura, a través de imágenes inclusivas de gran expresividad y belleza.

Figura X. Trevor Stuurman

5.6. Otros

Aunque con menor impacto también podemos encontrar la expresión afrofuturista en la arquitectura y el diseño. Diébédo Francis Kéré (Burkina Faso) combina la construcción con elementos tradicionales y tecnología puntera para sus edificios, muchos de ellos con función social y educativa. De igual manera Kunle Adeyemi (Nigeria) creó el prototipo de la 'Escuela flotante de Makoko', dentro del proyecto “*African Water Cities*” que investiga la adaptación de zonas costeras o inundables al cambio climático.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

6. EL DISCURSO AFROFUTURISTA

6.1. Referentes conceptuales

“En las sociedades postcoloniales, el redescubrimiento de esta identidad [cultural] es con frecuencia el objeto de lo que Frantz Fanon una vez llamó una investigación apasionada... orientada por la esperanza secreta de descubrir más allá de la miseria de hoy en día, más allá del desprecio de uno mismo, de la resignación y de la abjuración, una era bella y espléndida cuya existencia nos rehabilita con respecto a nosotros mismos y a los demás”

Stuart Hall, “Introducción: ¿quién necesita ‘identidad’?”

Podemos emparentar el discurso afrofuturista con determinadas corrientes críticas de pensamiento surgidas en el siglo XX. Una de las líneas de investigación es la impronta de los estudios poscoloniales y su análisis de la representación de los grupos sociales alejados del poder. Ya en 1952 el filósofo, escritor y psiquiatra Frantz Fanon había escrito en *Piel negra, máscaras blancas*: “Para el hombre negro existe sólo un destino. Y es blanco”. En *Los Condenados de la Tierra* (1961) postula cómo los resultados del colonialismo acaban estableciéndose de forma patológica en las estructuras individuales y sociales de la población sometida. *Orientalismo* (1978) de Edward Said, una de las obras pioneras del poscolonialismo, explora la necesidad de las naciones colonizadoras de construir un discurso sobre las sociedades no europeas, especialmente aquellas que quedaban bajo su control político, económico, religioso y social. Esta estrategia de sometimiento y distinción frente al otro resultaba esencial para establecer y justificar su dominio, no solo como potencias imperiales sino también en el plano ideológico y cultural. Anteriormente Foucault también había analizado las relaciones entre el poder y el discurso que posibilita su legitimación.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Stuart Hall, el gran teórico de los Estudios Culturales, investigó las definiciones de identidades cultural. Según sus teorías, mediante el sometimiento colonial la población negra se construye desde la otredad a través de la “expropiación interna de la identidad cultural”.

Esta herencia sigue presente en todos los estratos de la sociedad y de la cultura, institucionalizando un esencialismo a la hora de retratar grupos sociales, según la filósofa india Gayatri Spivak.

6.2. Contrastes con otras narrativas

La prensa y las campañas de ONG’s son dos de los contextos en los que las personas africanas o afrodescendientes aparecen con más frecuencia en España. En otras áreas de la esfera pública su participación es poco frecuente o directamente invisibilizada, excepto en el caso de deportes mayoritarios masculinos.

En los medios de comunicación generalistas suelen ser protagonistas de noticias relacionadas con las migraciones hacia el territorio español, catástrofes, guerras, hambrunas u otros acontecimientos negativos. El desconocimiento y los prejuicios crean un muro que no permite ahondar sobre la riqueza cultural, idiomática o de innovación del continente. El panorama no difiere mucho en cuanto a muchas campañas de comunicación de diversas ONGs, que difunden desde hace décadas representaciones basadas en estereotipos casi perennes, si bien se ha pasado de la imagen del “niño desnutrido con moscas” a la de la “niña africana que sonríe”. Se trata de sujetos pasivos, dependientes e indefensos que necesitan de la intervención de las personas occidentales para poder sobrevivir, cubrir las necesidades más básicas o prosperar mínimamente en sus vidas. Se desarrolla por tanto un lenguaje muy emocional y dicotómico entre salvadores y necesitados, desarrollo y subdesarrollo, occidentalismo o barbarie.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Cabe destacar que el código de conducta en imágenes y mensajes desarrollado por CONCORD (Confederación europea de ONG para el desarrollo y la ayuda humanitaria) establece en su código de conducta la conveniencia de “representar honradamente cualquier imagen o situación, ambas en su entorno más próximo y en su contexto más amplio en tanto que mejorar el conocimiento del público sobre la realidad y las complejidad del desarrollo”, así como “evitar imágenes o mensajes potencialmente estereotipadas, sensacionalistas o que discriminen a las personas, situaciones o lugares”.

Campaña Me quedo contigo, de Cruz Roja (2019)

Ante estos discursos hegemónicos urge la utilización de “un conjunto de prácticas y discursos que deconstruyen la narrativa colonial tal como la escribió el colonizador, y tratan de reemplazarla con narrativas escritas desde el punto de vista del colonizado” (Boaventura, 2003: 26). Es precisamente en la tarea de desafiar el pensamiento históricamente reduccionista para acatar una reorganización de la narrativa donde el Afrofuturismo ofrece una de sus mayores virtudes: la de revalorización del legado africano para construir un futuro en primera persona con el que identificarse.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

7. CONCLUSIONES

La relevancia de este estudio es, en primer lugar, realizar una aproximación en un trabajo final universitario a una corriente estética y cultural que ha alcanzado cierta importancia artística internacional a nivel colectivo e individual, pero que ha tenido por el momento poca repercusión en España. En este sentido, la limitación más importante a la hora de la investigación ha sido la dificultad de encontrar información y fuentes bibliográficas significativas, especialmente dentro del ámbito académico y en español. La actualización del estado de la cuestión o la profundización en cualquiera de sus corrientes podría ser un buen tema para próximas investigaciones, ya que este documento pretende ser un mero acercamiento global al Afrofuturismo, pero sin capacidad para detenerse en sus múltiples facetas.

Por otro lado, un aspecto importante a la hora de abordar este trabajo ha sido la intención de propiciar una reflexión sobre el tipo de imaginario que manejamos consciente e inconscientemente en cooperación internacional y contraponerlo a un discurso empoderador, crítico y visionario como parte de la ruptura la “historia única” y el cuestionamiento de estereotipos limitantes. La capacidad de entender, comunicar y compartir debería priorizarse a cualquier tipo de intervención.

Finalmente, otro de los propósitos originales a la hora de seleccionar este tema de investigación fue el deseo de ampliar el conocimiento sobre la capacidad creativa moderna de África subsahariana y sus diásporas, celebrando la posibilidad de tender puentes a través de la cultura y el arte.

En este trabajo hemos revisado las principales características del movimiento afrofuturista para tratar de descifrar su pasado, presente y porvenir, en toda su diversidad geográfica, cultural y artística. A través del recorrido histórico se ha confirmado la hipótesis inicial de su popularidad creciente en los últimos años en Estados Unidos, país

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

de origen, y también en África, como parte de una corriente revisitada y actualizada a las problemáticas del siglo XXI. De igual manera se recogen los primeros acercamientos en España, muestra de la notoriedad internacional que poco a poco va adquiriendo en otros contextos habitualmente poco permeables a narrativas no convencionales relacionadas con África subsahariana y sus diásporas.

Como hemos visto, no se trata de un movimiento estático u homogéneo en ninguna de sus formas, pero todas comparten un posicionamiento social y político, derivado de un trabajo de conciencia, identidad y pertenencia a un mismo grupo social desfavorecido. Esta función emancipatoria dota a las personas negras de una voz propia, en la que la ciencia ficción sirve de lente metafórica a través de la cual se convierten en origen y futuro, centro y eje de sus propias historias. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente podemos confirmar también la hipótesis secundaria de este documento, que no es otra que la función del Afrofuturismo como generador de un discurso innovador y diverso, capaz de luchar contra la falta de representatividad y reivindicar sus orígenes. Es precisamente en la tarea de desafiar el pensamiento históricamente reduccionista para acatar una reorganización de la narrativa donde el Afrofuturismo ofrece una de sus mayores virtudes: la de revalorización del legado africano para construir un futuro en primera persona con el que identificarse.

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

8. ÍNDICE DE FIGURAS

Figura I. Sun Ra.

Figura II. Alisha Wormsley.

Figura III. Serie Afronauts, de Cristina de Middel.

Figura IV. Pumzi.

Figura V. El ejército de las Dora Milaje (Black Panther, 2018).

Figuras VI y VII. Portadas de los álbumes Metropolis (2007)

y ArchAndroid (2010) de Janelle Monae.

Figura VIII. Black is King, de Beyonce (2020).

Figura IX. Osborne Macharia

Figura X. Trevor Stuurman.

Figura XI. Campaña Me quedo contigo, de Cruz Roja (2019).

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Bibliografía

Alonso, J., Lozano L. y Prialé, M. (2004). La Cooperación Cultural Española: Más Allá de la Promoción Exterior. Recuperado de <https://www.ucm.es/data/cont/docs/430-2013-10-27-PP%2001-04.pdf>

Anderson, R. y Jones, C. (2015). Afrofuturism 2.0: The Rise of Astro-Blackness. *Lexington Books*. Recuperado de <http://s3.amazonaws.com/arena-attachments/1606815/1f9358efb530bb7a1e66c750c91002a4.pdf?1516215194>

Artishock (2018), Afrofuturismo. Arte y tecnología en África hoy. Recuperado de <https://artishockrevista.com/2018/01/22/Afrofuturismo/>

Dery, M. (1993). Black to the Future: Interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, and Tricia Rose. *The South Atlantic Quarterly*. Durham, NC: Duke University Press: 736.

Gnipper, P. y Yuge, C. (2019). O que é o Afrofuturismo, gênero artístico que mescla cultura africana com sci-fi. Recuperado de <https://canaltech.com.br/entretenimento/conheca-o-Afrofuturismo-genero-artistico-que-mescla-cultura-africana-com-sci-fi-111584/>

Hall, S. (1996) *Cuestiones de Identidad Cultural*, Buenos Aires-Madrid (Argentina-España), Amorrortu Editores. Recuperado de <https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/hall-s-du-gay-p-1996-cuestiones-de-identidad-cultural.pdf>

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Ngozi Adichie, C. (2009) El Peligro de la historia única, *TED Global*. Recuperado de https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=es

Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo PACODE 2020-2023.

Recuperado de

[https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/20/01/16.-%20III%20PACODE%20\(2020-2023\).pdf](https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/20/01/16.-%20III%20PACODE%20(2020-2023).pdf)

Thrasher, S. W. (7 December 2015). Afrofuturism: reimagining science and the future from a black perspective. *The Guardian*. Recuperado de

<https://www.theguardian.com/culture/2015/dec/07/afrofuturism-black-identity-future-science-technology>.

UNESCO. “Interculturalidad” Diversidad de las expresiones culturales.

Recuperado de

https://oibc.oei.es/uploads/attachments/73/Invertir_en_la_diversidad_cultural_y_el_di%C3%A1logo_intercultural_2009.pdf

Webgrafía:

<https://aesthetics.fandom.com/wiki/Afrofuturism>

<https://afrofeminas.com/2021/06/22/la-afroestadounidense-que-desafio-el-mundo-de-hombres-blancos-que-dominaba-la-ciencia-ficcion/>

<https://afrofuturesuk.wordpress.com/>

<https://allarts.org/programs/afrofuturism-blackness-revisualized/afrofuturism-blackness-revisualized-preview-otrxxq/>

<https://arquiscopio.com/Afrofuturismo/>

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

<https://artishockrevista.com/2018/01/22/Afrofuturismo/>

<https://blacksciencefictionsociety.com/>

<https://blacksci-fi.com/>

<https://canaltech.com.br/entretenimento/conheca-o-Afrofuturismo-genero-artistico-que-mescla-cultura-africana-com-sci-fi-111584/>

<https://claudia.abril.com.br/cultura/Afrofuturismo-o-movimento-que-inspirou-beyonce-em-black-is-king/>

https://elpais.com/cultura/2020/07/13/babelia/1594639173_342418.html

<https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-11/las-voces-del-Afrofuturismo-feminista.html>

<https://foundation.app/digital-diaspora>

<https://schomburgshop.com/collections/black-liberation-reading-list>

<https://www.behance.net/Osborne>

<https://www.blackquantumfuturism.com/about>

<https://www.goethe.de/prj/lat/es/ide/21643306.html>

<https://www.pikaramagazine.com/2018/07/Afrofuturismo-chombotrope-africa-moment/>

<https://www.vice.com/es/article/mg499a/el-Afrofuturismo-es-el-movimiento-artistico-que-necesitabamos-en-el-2017>

Universidad
de Jaén

UJa.
Cooperación y
Voluntariado

Junta de Andalucía

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

<https://www.yesmagazine.org/social-justice/2020/04/24/how-black-women-are-reshaping-afrofuturism>

<https://www.yorokobu.es/sun-ra/>