ESP

Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme

Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad

MAC BA TRENTA

Tal vez me puedas arrancar hasta el último palmo de mis tierras.
Tal vez mi mocedad alimente la cárcel.
Tal vez robes la herencia de mi abuelo.
[...]
Mas no transigiré.
Resistiré
hasta el último pulso de mis venas.
Extraído de «Enemigo del sol» de Samih al-Qasim, 1970

Basel Abbas (Nicosia, Chipre, 1983) y Ruanne Abou-Rahme (Boston, EE. UU., 1983), artistas palestinos que viven entre Nueva York y Ramala, colaboran desde 2007 en proyectos que integran imagen, sonido, texto y *performance*. Mediante la recopilación, el *sampling* y la superposición de materiales encontrados y de producción propia, su práctica multidisciplinar excava, activa y resitúa historias de violencia y de privación de derechos, y cuestiona la manera de configurar, recordar e imaginar el presente.

El enfoque no lineal de la narración es un aspecto fundamental en su práctica. Basándose en nociones como la amnesia y el *déjà vu*, los artistas crean deslizamientos entre pasado y presente, realidad e imaginación, familiaridad y alienación. Lo que ambos creadores describen como una «poética de la resistencia» surge a través de interrupciones, repeticiones y superposiciones, y abre espacios de resonancia en los cuales las historias no quedan asentadas, sino que permanecen activas, inestables e insistentemente presentes.

Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad es la primera exposición de los artistas en España. Centrada en la instalación audiovisual homónima, y basada en sus investigaciones más recientes, explora la resiliencia de los antiguos prisioneros palestinos a través del canto y la poesía. La obra es una coproducción entre el MACBA, Nottingham Contemporary, The Bell/Brown Arts Institute, Brown University y Kunstinstituut Melly, y forma parte de la Colección MACBA.

Presentada junto con creaciones anteriores, la exposición recorre una trayectoria de casi dos décadas de una práctica que revela un compromiso constante con la poética y la política de la memoria, y con las luchas contra el expolio y la opresión en Palestina y en otros territorios.

Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme: *Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad*, 2025. Vista de la instalación en Nottingham Contemporary. Fotografía: Michael Pollard. Cortesía de Nottingham Contemporary.

***Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad* (2025-2026)**

Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad es una instalación multimedia inmersiva que toma como punto de partida la larga historia de expolio y reclusión de los palestinos desde la Nakba de 1948 hasta la actualidad. Basada en la investigación de Abbas y Abou-Rahme sobre las experiencias de los palestinos presos, la instalación explora cómo su lucha política y su espíritu han perdurado en las duras condiciones carcelarias. Mediante grabaciones y testimonios de primera mano recopilados en toda la Cisjordania ocupada, la instalación entrelaza las voces de antiguos detenidos con poemas y textos de académicos y de pensadores revolucionarios —algunos de los cuales han pasado por la cárcel— así como de artistas que reflexionan sobre el confinamiento, la resiliencia y la justicia bajo regímenes de ocupación y represión.

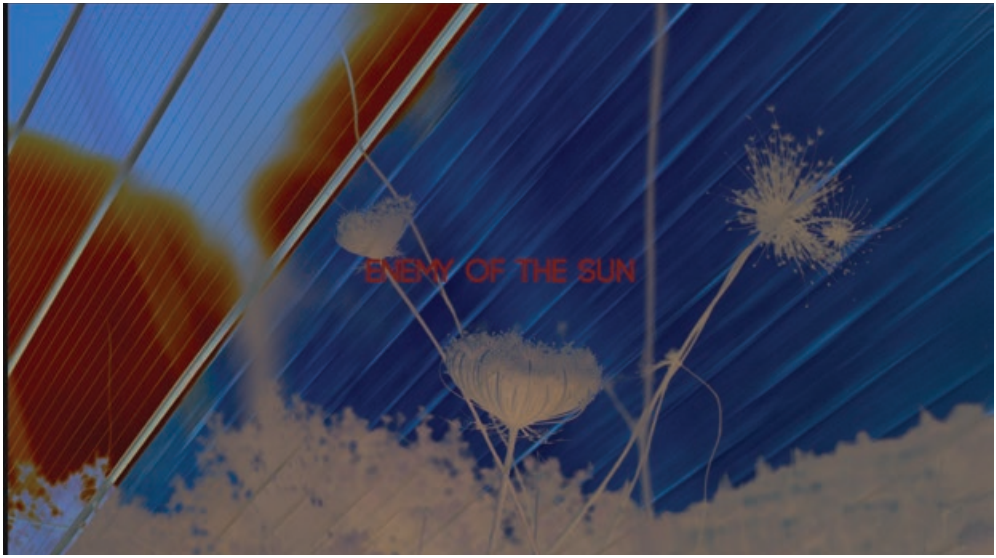
Estas voces conforman una narrativa polifónica y no lineal que habla no solo de las dificultades físicas y psicológicas de la reclusión, sino también de momentos de ternura, de alegría y de resistencia creativa. La poesía y el canto surgen como prácticas vitales mediante las cuales los presos recuperan su agencia, transformándose así en formas extremas de supervivencia que sostienen la libertad interior incluso en condiciones que han sido diseñadas para aniquilarla.

En la película, una mujer recuerda que cantaba una canción que aprendió en prisión, cuya letra anhelaba una cárcel en ruinas. A pesar de que la pusieron en aislamiento por cantar, ella explica que valió la pena por la alegría y las risas que suscitó tanto en ella como en sus compañeras presas. Otra reclusa relata que cantar era una forma de comunicarse con las demás.

«Para aprovechar el momento de apertura de la rendija [de la puerta de la celda], cuando la abrían, cantábamos. Desde la celda 7, donde yo estaba, llamaba a una chica de la celda 1... Cuando la rendija se cerraba, intentábamos cantar por la parte de abajo de la puerta. Y, como el pasillo era grande, la voz resonaba y se propagaba desde la primera celda hasta la última.»

La instalación se despliega en múltiples espacios. El primero envuelve al espectador en un entorno compuesto por un laberinto de paneles metálicos con fotografías y dibujos en blanco y negro hechos por el difunto Tawfik Abou-Rahme, el padre de Ruanne Abou-Rahme, que evocan una sensación de tristeza y de trauma. Junto a ellos hay documentos, cartas y poemas en inglés y en árabe. Algunas de esas mismas imágenes están impresas en vaporosas telas suspendidas del techo, cuya translucidez les confiere un aspecto espectral latente. Una proyección satura una pantalla compuesta por una serie de paneles que fracturan las imágenes en movimiento. A veces fragmentadas y presentadas como negativos, las imágenes de los dibujos, los paisajes y los cuerpos se repiten en estas múltiples superficies, y oscilan entre la presencia y la ausencia.

Algunas de estas imágenes latentes reaparecen con renovada intensidad en la sala contigua, donde una película de tres canales narra las historias de los presos, entremezcladas con imágenes del entorno que los rodea. Las imágenes del paisaje extramuros de la prisión están presentes en toda la película; así el sonido y la memoria pueden filtrarse hacia el exterior, más allá del encierro. La presencia de flora autóctona —en particular del cardo mariano, una planta perenne y fuerte capaz de crecer en suelos secos y rocosos— emerge como una poderosa metáfora de la resistencia y la resiliencia palestinas en condiciones



Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme, fotograma de *Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad*, 2025. Cortesía de los artistas.

adversas, y subraya la conexión inseparable entre las personas y la tierra. La lógica visual y sonora de la instalación se hace eco de dicha filtración. Las imágenes proyectadas se resisten a ser contenidas, desbordan sus marcos y se extienden por pantallas, paneles y rollos de tela. La composición sonora es densa, envolvente y obstinada; llena las salas y resuena a través del cuerpo. El resultado es una experiencia multisensorial, a la vez íntima y abrumadora, que invita a los espectadores a mirar, a escuchar y a sentir.

Estrechamente vinculada a las nociones de desbordamiento y de filtración está la idea de «lo negativo», que se repite en la obra de los artistas, en su práctica y en su pensamiento más amplio. «Ser lo negativo, moverse entre espacios, sortear, escapar de estas paredes» son palabras que aparecen en la película. Los artistas describen dicho estado como una forma de rechazo, que proclama habitar lo que ha sido negado y transformarlo en un lugar de posibilidades. Existir en lo negativo es ocupar un espacio de negación, de borrado y de restricción, pero es justamente desde ese espacio de carencia desde donde surgen formas alternativas de vida e imaginación. Este concepto se materializa mediante imágenes invertidas, voces que persisten a pesar de los intentos de silenciarlas y canciones que se filtran a través de puertas y de paredes. Lo negativo, por lo tanto, no se enuncia como una ausencia, sino como una posición generativa: una que se mueve a través y más allá de los límites impuestos, donde la resistencia toma forma a través de la repetición y la mutación.

Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme, fotograma de *Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad*, 2025. Cortesía de los artistas.

Como complemento a las salas principales de la instalación, también se presentan una nueva serie de grabados y de proyecciones —específicos para este espacio—, expuestos en nichos similares a celdas. Dichas obras exploran la escritura —un proceso primordial en la práctica de los artistas— como espacio para habitar la memoria y como acto de resistencia, incluso cuando en la cárcel el acceso al papel y al lápiz está prohibido. Una composición sonora efímera, inspirada en la forma en que las voces y canciones viajan entre las celdas de la prisión, las acompaña.

Como las canciones, los textos son fugitivos. Tienen la capacidad de moverse entre espacios y cuerpos, sin estar limitados por el tiempo. Como describe S:

> «Tu viaje respecto a la cárcel y respecto a tu relación con ella comienza después. Comienza con cómo produces tras tu detención. Y aquí estoy escribiendo, y sigo escribiendo hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy hay cosas que sigo recordando.»

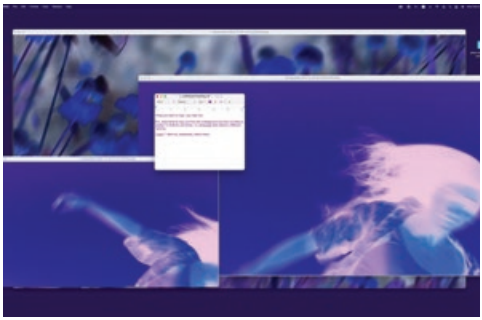
En la última celda se narra el recorrido transnacional del poema «Enemigo del sol», del poeta palestino Samih al-Qasim. Durante décadas, tras su publicación en el *Black Panther Intercommunal News Service* [Servicio intercomunitario de noticias de las Panteras Negras], el poema se atribuyó erróneamente al revolucionario e integrante de las Panteras Negras George Jackson, después de que se encontrara una copia manuscrita en su celda tras su asesinato en 1971. Cuando el error fue descubierto, se interpretó como una señal del poderoso vínculo entre las luchas negra y palestina, un testimonio de los lenguajes compartidos de resistencia que trascienden fronteras y contextos.

Igual que las acciones del Palestinian Prisoners Movement [Movimiento de Prisioneros Palestinos] —gracias al cual las cárceles se volvieron lugares de aprendizaje colectivo, de resistencia y de concienciación política—, la instalación explora cómo el canto y la poesía pueden resonar más allá de las fronteras físicas, convirtiéndose en fuerzas transformadoras que sostienen la esperanza y ratifican la alegría de la vida incluso en condiciones imposibles.

***Screenshots* (2014 – en curso) y *Desktop Performances* (2021 – en curso)**

Prisioneros del amor y *Collapse* quedan conectadas por una selección de *Screenshots* y *Desktop Performances*, obras que ponen de relieve los procesos de investigación de los artistas y las condiciones infraestructurales mediante las cuales las imágenes y los sonidos circulan por Internet. Condensadas en el espacio de la pantalla del ordenador, estas obras revelan cómo la imagen, el texto y el sonido coexisten en provisionales constelaciones superpuestas durante el proceso de investigación y de edición.

Como sus instalaciones audiovisuales, estos procesos son acumulativos y no lineales, y vinculan múltiples narrativas y fuentes mediante la yuxtaposición y la repetición. Aquí, el escritorio se convierte tanto en un espacio de trabajo como en un escenario, donde se entrecruzan fragmentos de historia, de noticias y anotaciones personales. Al presentar estos materiales en el espacio expositivo, Abbas y Abou-Rahme muestran la tarea a menudo invisible de recopilación, de *sampling* y de recombinación que sustenta su práctica. *Screenshots* y *Desktop Performances* funcionan como puentes metodológicos, que subrayan que la circulación de esas imágenes —a través de archivos, plataformas en línea y dispositivos personales— es en sí misma un lugar con significado político y afectivo.



Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme. *Screenshot 2021-12-06 at 8.39.12 PM.* Cortesía de los artistas.

***Collapse* (2009)**

Collapse, la primera obra colaborativa entre ambos artistas, es una reflexión sobre la resonancia entre momentos reales e imaginarios de resistencia y pérdida. Mientras que *Prisioneros del amor* se basa en testimonios grabados recientemente, *Collapse*

está construida a partir de fragmentos superpuestos de material de archivo en blanco y negro, tanto ficticio como documental. Éste se basa en películas como *El-Bab el-Maftooh* (Henry Barakat, 1963), *El acorazado Potemkin* (Sergei Eisenstein, 1925), *La batalla de Argel* (Gillo Pontecorvo, 1966) e *In search of Palestine. Edward Said's return home* (Charles Bruce, 1998).

El vídeo empieza con una ambigua imagen de una mujer flotando, cayendo o suspendida, que marca la pauta de una obra caracterizada por la incertidumbre y la desorientación. Los gestos son aislados y se repiten: cuerpos corriendo, huyendo, captados en plena acción. Estos movimientos suspendidos evocan pánico, urgencia y desplazamiento, pero se resisten a una narración directa. A medida que avanza el vídeo, las imágenes se tornan cada vez más borrosas y desenfocadas, lo que sugiere la erosión de la claridad histórica y la inestabilidad de la propia memoria.

A través de estrategias de *sampling*, superposición y repetición, la obra desmonta el tiempo, las geografías, las narrativas y las distinciones entre realidad y ficción. Las luchas del pasado resuenan en el presente, y revelan cómo el trauma reverbera a través de generaciones y cómo las historias de resistencia se niegan a quedar relegadas al pasado.

A través de *Collapse*, *Screenshots*, *Desktop Performances* y *Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad*, Abbas y Abou-Rahme presentan una práctica que ofrece un testimonio de las injustas realidades del expolio y la opresión, tanto en el pasado como en el presente, mientras ponen el acento en la importancia de la alegría, del amor y de la imaginación colectiva como poderosas formas de resistencia, incluso —y sobre todo— en condiciones extremas. Mediante la articulación poética del recuerdo, del testimonio y de la resistencia, su obra permite que las voces, las canciones, los sonidos y las imágenes impregnen, se filtren y perduren, rechazando así el borrado y el silenciamiento.

Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme, fotograma de *Colapso*, 2009. Cortesía de los artistas.

Exposición comisariada por: Hiuwai Chu, responsable de Exposiciones del MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona.

Por si prefieres escucharla

La voz y las explicaciones de comisarias y artistas te guiarán por las salas del museo, gracias a la guía digital gratuita del MACBA.

Escucha a Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme en el podcast FONS AUDIO #65 de RWM (Radio Web MACBA).

Visítala de otra manera

Visitas
A partir del 22 de febrero
Los domingos, a las 12.30 h
A cargo de Agnes Essonti Luque, Albert Gironès y Eva Paià

Actividad gratuita y con inscripción previa. Más información en **macba.cat**.

Horarios

De lunes a viernes: 11 a 19.30 h
(del 25/06 al 24/09 de 10 a 20 h)
Sábados de 10 a 20 h.
Domingos de 10 a 15 h.
Gratuidad: Primer domingo de mes.
Martes cerrado (excepto festivos).
Festivos: consultar web.

Tardes MACBA
Entrada gratuita los jueves, viernes y sábados de 18 a 20 h (del 25 de junio al 24 de septiembre).

La entrada del museo tiene una validez de un mes. Actívala en la recepción y vuelve tantas veces como quieras.

MACBA

En colaboración con

Nottingham Contemporary THE BELL Kunstinstituut Melly

Imagen de portada: Basel Abbas i Ruanne Abou-Rahme, fotograma de *Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad*, 2025. Cortesía de los artistas.