

ULISES 2.0

Texto Zubietxe 2008

La Asociación Zubietxe nació en 1993 como un puente entre personas presas toxicómanas y tratamiento de deshabitación, como una construcción que permitiese llegar al lugar que se desea y sueña.

Crecimos con la llegada de profesionales, voluntarios y diferentes colectivos con necesidades propias, nuevos interrogantes que intentamos convertir en respuestas nuevas. Desde 2001 desarrollamos nuestra misión de tender puentes también para personas inmigrantes. Cada persona en situación de exclusión que ha puesto su confianza en Zubietxe nos ha enriquecido, haciéndonos más complejas, más sabias como organización y como equipo.

En 2003 obtuvimos reconocimiento como Entidad de Utilidad Pública.

En nuestro trabajo aunamos la cobertura de necesidades básicas (vivienda, acompañamiento, intervención en prisión, documentación...) con proyectos que ayuden al conjunto de la sociedad a valorar la riqueza que suponen todas las personas: sensibilización, fomento de la participación, grupos de encuentro intercultural... Nuestra voluntad es continuar creciendo de manera armónica y planificada, convirtiendo las “demandas” que recogemos de “ofertas” de programas y servicios con calidad y alma.

Estamos empeñadas en mantener nuestro espíritu de entidad pequeña, con estilo educativo propio, que trabaja artesanalmente con cada persona hasta que su ciclo de inserción queda completo. ¿Cuándo? Para algunas, al acceder a la vivienda. Para otras, al conseguir el soñado permiso de trabajo. Para muchas, al conseguir ambientes estables y predecibles, con figuras cercanas de referencia...

A lo largo de nuestros quince años de vida hemos ido sembrando: Centro de Día, Pisos para personas inmigrantes, Alojamientos protegidos para personas sin vivienda, Pisos para personas drogodependientes... Algunas veces, como en esta publicación, nos ha tocado recoger: ver plasmadas vivencias que nos han hecho lo que somos, disfrutarlas interpretadas y condensadas en la mirada de otros.

Texto AlhóndigaBilbao 2008

AlhóndigaBilbao inicia la serie “AlhóndigaHeldua” con la idea de ir editando obras divulgativas sobre temas de interés social y cultural, que nos ayuden a interpretar qué está ocurriendo en nuestra sociedad.

El primer libro que se publica en esta nueva serie, Ulises 2.0, en este caso en coedición con la Asociación Zubietxe, es el resultado del esfuerzo de comunicación de vivencias y experiencias que ensayan, a través de un medio artístico (composición, forma, color...) personas que viven en la ciudad procedentes de países y culturas diversas, y que encuentran, precisamente, en el Taller de Arte de la Asociación Zubietxe, un espacio para la expresión. Junto a los recuerdos, los deseos y aspiraciones de estos artistas inmigrantes, un grupo de ilustradores han completado el viaje, y el resultado, es una obra que no deja insensible al drama que supone el porqué de las migraciones.

AlhóndigaBilbao aspira a convertirse en ese espacio en el que tengamos cabida toda la ciudadanía, sin diferencias en género, orígenes, idioma o clases social. Un lugar de gentes y

ULISES 2.0

para gentes mediante el cual, el gobierno municipal quiere seguir apoyando la transformación de Bilbao y su adaptación a las nuevas realidades sociales y culturales.

En este caso, Ulises 2.0 nos brinda la oportunidad de comprobar cómo dos artistas aparentemente con vidas tan diferentes, son capaces de entenderse porque, sobre todo, son dos personas.

Así pues, nos encontramos ante una magnífica oportunidad para disfrutar de una obra diferente que nos puede permitir abrir nuestra mente a la nueva realidad que diariamente vive Bilbao.

Taller de Arte de Zubietxe

El Taller de Arte de Zubietxe es un espacio de libertad, no directivo pensado para posibilitar formas de expresión no verbal... Así suelo empezar a explicar en qué consiste nuestro Taller, y cuando me canso suelo decir: es un sitio para hacer lo que a uno le venga en gana.

Así dicho parece un chollo. El problema aparece cuando esa gana no aparece a pesar de que se la busque y se la convoque. Cuando no está a flor de piel, o cuando aparece consigo asuntos demasiado dolorosos o complejos. A esa gana – pariente del deseo - llamémosla ganas de vivir. Las ganas de vivir arrastran el peso de sus dificultades, particulares para cada uno. Cada dibujo del Taller de Arte es un testimonio de esta mezcla. Los temas de las imágenes que se ven en estas páginas se originan en la inquietud de sus autores. Siempre son interesantes, arqueologías de la creación, piezas conmovedoras. No siempre son dulces, aunque el paso por el alambique del esfuerzo, la dedicación, el riesgo el trabajo... hace de cada una de ellas un tesoro.

El vértigo de la creación suele asociarse a la página en blanco. No es el papel en blanco. En ese momento frente a un vacío, en el que experimentamos la soledad y la responsabilidad sobre nuestra propia historia que en ese momento tiene forma de superficie, La certeza de que solo hay un autor posible en ese momento, de que nadie puede hacerlo por mí. El miedo, porque puede ser un fracaso y no sé cómo reaccionaré a él. El vértigo de no saber nunca exactamente – ni aproximadamente la mayoría del as veces – qué aspecto tendrá el resultado, qué imagen verá, qué ecos tendrá en mí, de qué manera me conmoverá, cómo responderé a estas conmociones.

Un vacío se presenta en cualquier momento en la vida. La creación artística es el laboratorio de investigar vacíos. Inventamos formas para descubrirlos y para sosegarlos. Si este trabajo es a veces muy duro para quienes nos dedicamos a él con constancia, me pregunto qué impacto puede llegar a tener para alguien que se encuentra transitoriamente en un Taller de Arte. Alguien que llega cargado de una vida llena de dificultades, muchas veces extraordinarias. Alguien que llega a una cultura distinta – en el caso de estas producciones – y que se encuentra – solo – ante un papel que le interroga. Cualquier cosa que allí aparezca provoca mi admiración.

Un dibujo puede resultar un espejo donde las ganas de vivir emerjan – de sus viajes más oscuras – hasta una superficie iluminada por otro extremo del deseo: la mirada de otros. En el Taller de Arte esto sucede a veces rápidamente, otras veces lentamente, otras veces no sucede. En cualquier caso, cierta valentía es necesaria.

ULISES 2.0

Helena Gonzalez Sáez

Responsable del Taller de Arte de Zubietxe

Origen del proyecto

En Zubietxe conviven muchas obras de arte nacidas en su Taller, y muchas historias vividas por los pasillos y habitaciones del centro de día y de sus pisos.

En 2006 decidimos rendirnos ante el Pepito Grillo que nos perseguía para rescatar todo ese material palpitante y darlo a conocer, compartir con el resto del mundo toda la riqueza a la que afortunadamente habíamos tenido acceso en nuestro trabajo. Lo hicimos en forma de libro de textos y dibujos que ilustran la realidad de muchos mujeres y hombres inmigrantes de nuestro entorno. Tras muchos mimos y cuidados conjuntos vio la luz “Retratos de Ulises”, un hijo muy deseado y muy valorado por todas nosotras al que presentamos orgullosas a muchas personas queridas. Una de esas personas, Fernando, se entusiasmó con el libro, y se aventuró a proponernos que realizáramos una versión del mismo vinculada a su pasión: mundo del cómic.

Su locura y la nuestra se encontraron, y avanzaron juntas en el camino con otros apoyos y entusiasmos, como los del Gobierno Vasco y AlhondigaBilbao, y los de los ilustradores que se embarcaron desinteresadamente en esta aventura cediéndonos su tiempo y arte.

Varios meses después Ulises 2.0 es presentado en sociedad, fruto de esa idea soltada por alguien al azar y alcanzada al vuelo por otro alguien con las mismas ganas de crear.

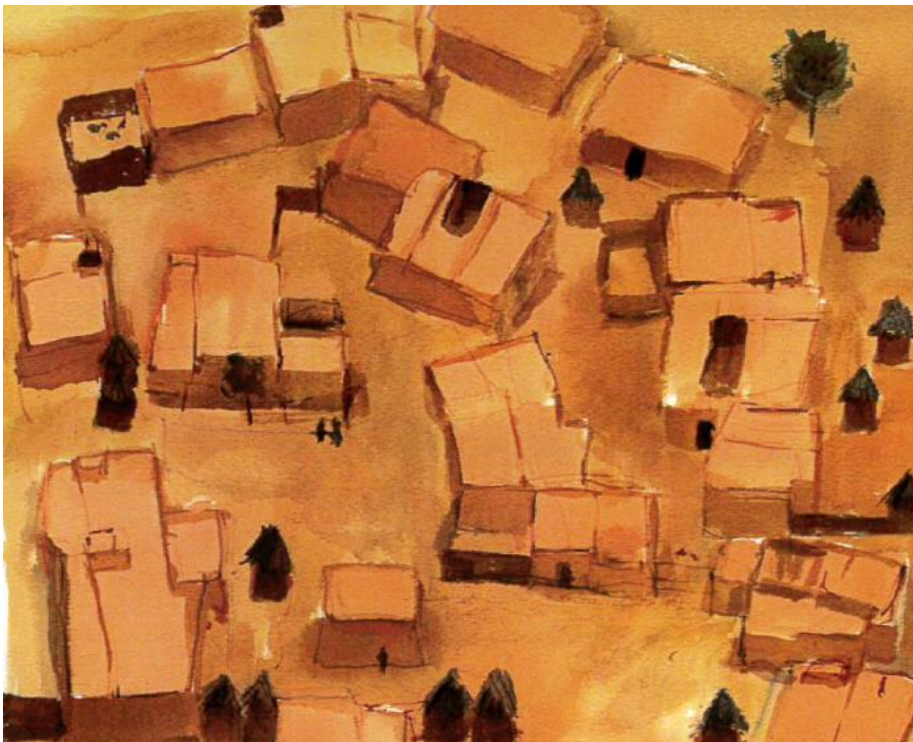
Obras

Moses Danel Jonas

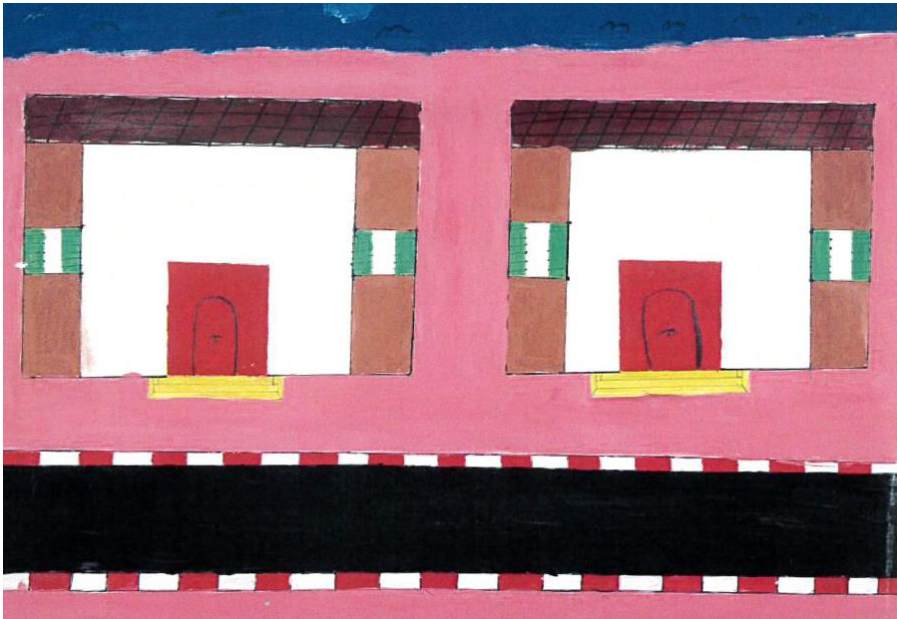

Ulises viaja y su experiencia constituye un tapiz de cuestiones multiculturales. El itinerario de su viaje queda señalado de muchas maneras. La iconografía de estos registros gráficos muestra un solo momento congelado. Una elección que sitúa al sujeto en relación a algo. “Esto es un pueblo ¿no?” puede expresar un recuerdo de algo conocido, una nostalgia y al mismo tiempo un deseo actual para su nueva circunstancia.

Leticia Ruifernández

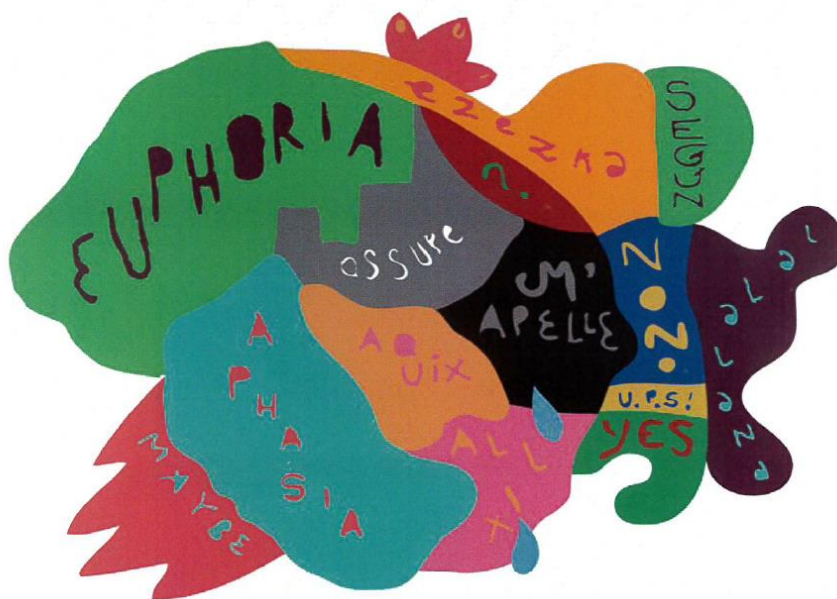
Abdellah Chadli

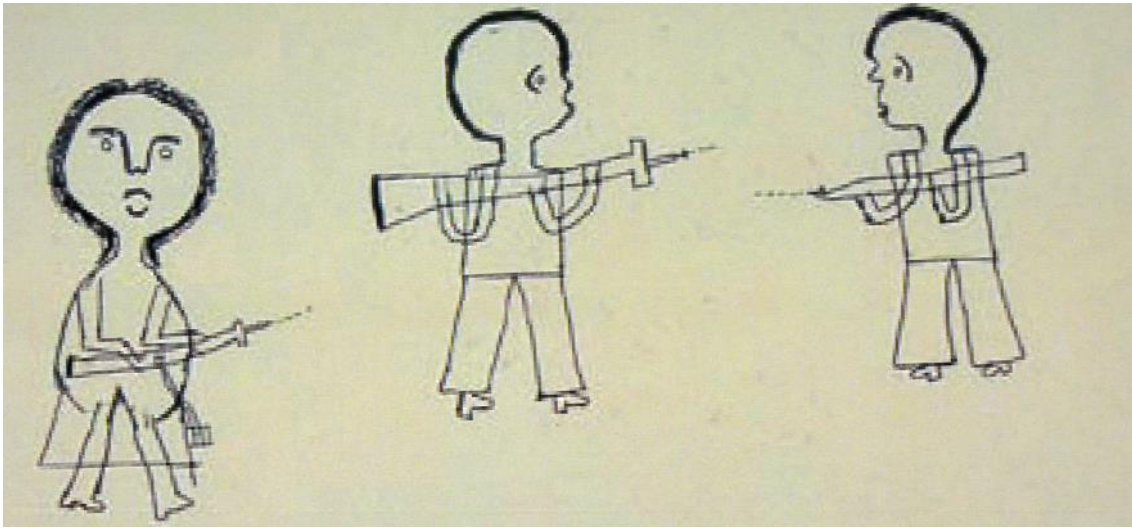
Ulises se acerca a los nuevos mundos después de tanto soñarlos, y pronto descubre que la tierra que ha elegido para vivir no parece quererlo a él. Empieza a darse cuenta de que la libertad no es un derecho universal. Otros pueden viajar y conocer diferentes lugares y otras culturas, pueden hacer con su vida todo lo que su fuerza y su juventud estén dispuestas a imaginar... pero no él. Empieza a preguntarse por qué. Empieza a no entender nada. Las fronteras y las aduanas no son iguales para todos. A él le aterrizan, le discriminan, le apuntan con el dedo, le responden como un eco amenazante que se dé la vuelta, que no entre.

Son moles cuadradas, sin vida humana, que preceden la línea recta e inflexible trazada entre el ahora y el mañana, el aquí y el allá.

Leandro Alzate

Amadu Balde

En el caso de los adultos: es raro que el horror se explicite en un dibujo y se nombre como tal. Esto es raro porque en una primera instancia significa volver a sentirlo, o reconocer sus ecos a plena consciencia. Por esto suele ocultarse en las formas y si aparece, es interpretado por el autor desde otros sentimientos. Por esto rescaté – casi de la papelera – este pequeño dibujo de hombres armados. Pum, pum, pum ... aquí y allí, en la selva, en todas partes... así no se puede vivir... - fue el único comentario que hizo este autor sobre la arbitrariedad de la violencia y la muerte en su tierra. Lo hizo sobre un pequeño dibujo que despreció – seguramente tanto como a aquello que representaba. Todos sus demás dibujos fueron esperanzadores.

Pepo Pérez

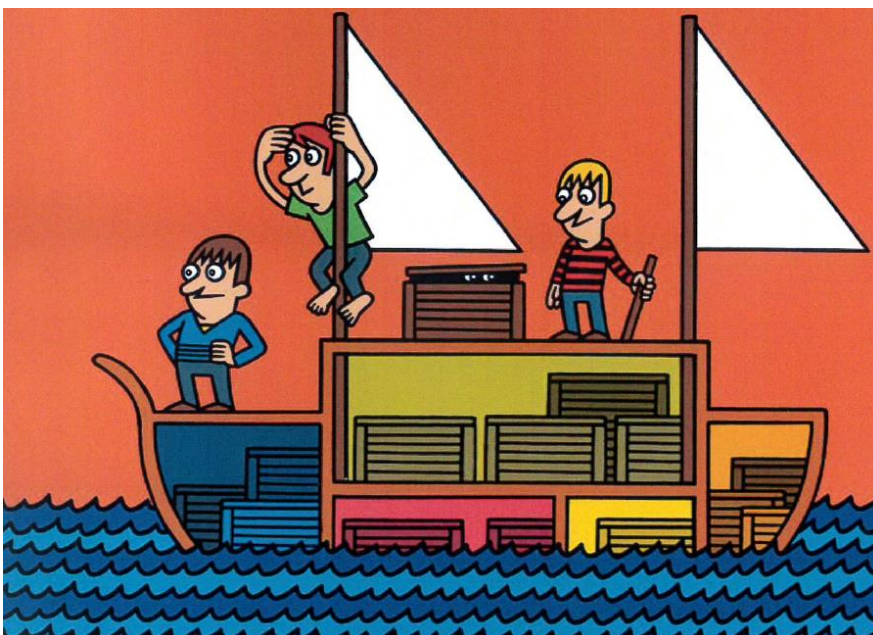

Bezaid Djillali

El hecho de ser la imagen más antigua y universal del viaje en todas sus acepciones convierte a esta representación en una de las más interesantes aportaciones gráficas en el Taller. Rara vez se trata de un barco en particular en el que se dieron sucesos específicamente vividos y referidos por el autor. Mas bien se trata del a través, el tránsito del sujeto por el heterogéneo paisaje de sus emociones, sus sentimientos e ideas. Una heterogeneidad arbolada como el mar. Un mar agitado por la contingencia de sucesos exteriores de los que el sujeto no puede hacerse cargo: las exigencias de las leyes de inmigración, por ejemplo

Manuel Bartual

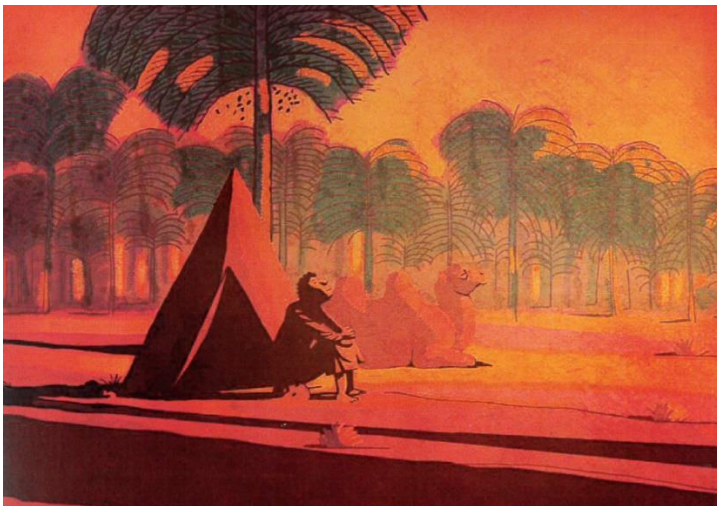

Bezaid Djillali

Esto es un oasis. Aquí están las riendas de los que descansan en él. Aquí hay todo lo que se necesita para vivir bien: camellos, fruta... Existe un oasis mítico: el oasis de Zarzura. Es un oasis mágico que aparece en el libro "Las mil y una noches". A él solo llegan los viajeros más valientes. Al hablar de su oasis dibujado, el autor rememora paisajes reales de su tierra que están asociados en su cultura a leyendas milenarias. Las cuevas de Tassili, con sus paredes llenas de pinturas antiquísimas que representan cazadores, animales, escenas rituales y extraños personajes que algunos han interpretado como seres de otro planeta. La ciudad de Djanet "donde nacen las diablasas" y cuyo nombre es compartido por un pequeño oasis, el que el autor ha representado en este dibujo. El monte Tamaraset, hogar de los tuaregs, monte sagrado, capital del Sahara argelino. El autor mezcla realidad, mito e historia, forma y color, en las exactas proporciones que necesita para construir esta metáfora por la que me invita a viajar: el oasis.

Paco Roca

Blaise Batje

Un “corazón roto”. Un corazón dividido. Es una división cultural, emocional, sentimental. La separación y la disolución son emociones que nos afectan en lo más profundo de nuestras raíces. La separación entre hijos y padres, entre seres queridos, es uno de los episodios mas dolorosos de la vida. La familia: el lugar a partir del que se suman angustias. No sólo la familia y sus vínculos, sino todo aquello que la representa: lo familiar, lo conocido, lo previsible. Un lugar lejano que muchas veces se va alejando más y más con el tiempo. Una lejanía que entra en los territorios fantasmagóricos hasta convertirse en distancia moral: no puedo volver ¿Cómo dejar que mi madre me vea así? Aquel lugar se establece como un lugar del alma, la arquitectura que guarda los sentimientos de culpa y los reproches que Ulises se hace a sí mismo.

Lidia Peyret

Ditshidi Ndombe

“Soy el Congo” escribe el autor sobre la pintura que se inició a partir de una versión de una obra cubista. No siempre los autores ponen en juego esa espontaneidad que nos regala imágenes tan particulares. A veces encuentran necesario encubrirla, disimularla, aunque finalmente surja abruptamente. Dibujar sin saber dibujar supone exponer nuestra presunta torpeza a los ojos de los demás. Este es uno de los motivos por los que cada una de estas obras es un regalo precioso. Finalmente, lo que el autor considera importante, emerge, a pesar de los filtros. Frente a un libro de pintura cubista, el autor construye una interpretación de su experiencia frente a algo que le es completamente ajeno: “Soy el Congo”. El cuadro cubista le gustaba y le provocaba risa, “¿Qué es esto?!” – preguntaba señalándolo. Es una cuestión que a todas nos alcanza: en una circunstancia desconocida las diferencias afloran como señas de identidad.

Juanjo Sáez

Ebenezer Rhule

Aparece una mujer. No es Penélope, no es Circe. Llegó aquí sin nombre, “allí” lo dejó y se vino, sin atender a roles, a autoridad, ella primero, sin depender de los logros de él, sin esperar pasivamente: ella abrió camino para él y sus hijos, contando con la bendición de los suyos o en contra de sus deseos llegado el caso. Habiéndose mostrado capaz de generar futuro para todos, ha quebrantado de hecho la norma que la relegaba. ¿Era consciente de, buscaba acaso, este efecto secundario de su viaje? ¿Se atreverá? ¿podrá? Esquivando la Ley de Extranjería, el mercado de trabajo y la talle 36, ¿Será capaz de aprovechar sus actuales circunstancias menos desfavorables para dejar también “allí” su estatus de dependencia e inferioridad, su personal “segundo sexo”?

Javier de Isusi

ULISES 2.0

Blaise Batje

Este dibujo fue titulado por su autor: “La mano del corazón”. Al explicar el título, el autor se veía en la necesidad de representar con gestos lo que la diferencia idiomática dejaba fuera de las palabras. Este gesto consistía en llevar su mano derecha sobre el lado izquierdo del pecho mientras decía: La mano del corazón. Parecía hablar de él, o de aquello que él admiraba en el otro (es decir: algo de sí que reconocía en el otro). En cualquier caso, se trata de una actitud, algo que adjetiva a alguien o los hechos que alguien realiza. Franqueza, nobleza, ternura, tolerancia, benevolencia, benignidad, cordialidad, sensibilidad, fe, rectitud...

Fidel Martínez

"Blaise es de Camerún. Es joven pero aparenta más edad. Correcto, alto, callado, tímido, poco hablador. Responde a lo que se le pregunta, no le gusta conversar, no dió problemas nunca. Blaise aprovechaba otras cosas además de la palabra para comunicarse. Blaise, el que no dió guerra, el que no se daba a conocer, el callado, guardaba silencio porque quería, no porque no tuviese nada que decir."

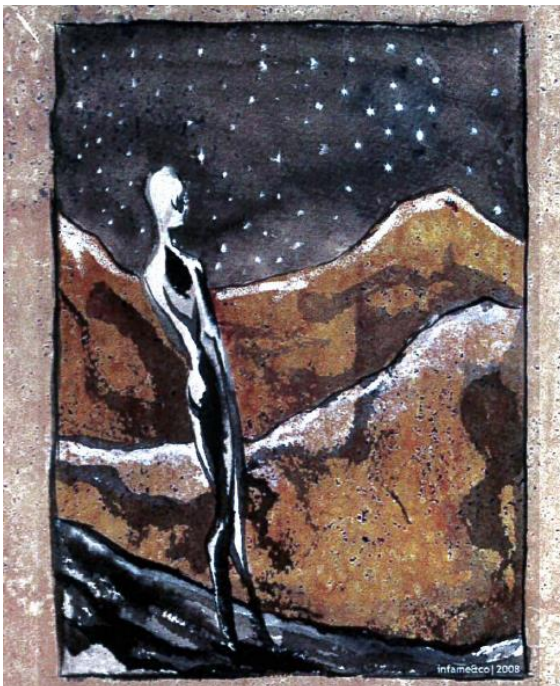
ULISES 2.0

Marat Bazaev

Parece tan solo como solo se puede estar en un mundo deshabitado. Marat le da la espalda a su pasado y calla mucho más de lo que habla, pero transmite intensas vibraciones por donde va. Allá adonde mira, en medio de la noche, hay puntos de luz. Marat dice que cuando tenga sus papeles, si un día vuelve a sus montañas caucásicas, quizá se quede en ellas para siempre. El Cáucaso parece desprender su mismo magnetismo, se le debe querer de la misma manera.

Infame & Co.

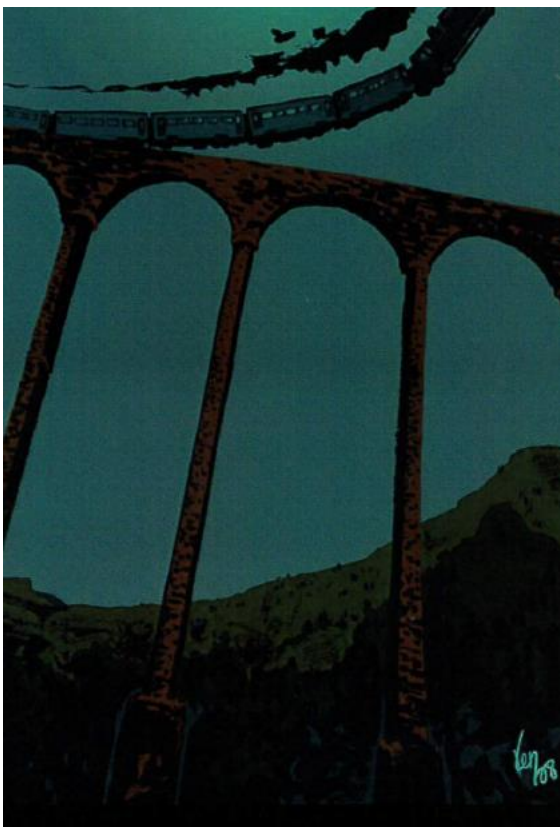
ULISES 2.0

Mahmoud Salah Mahmoud

Mahmoud ha dibujado un tren, tal vez la metáfora del viaje. Alguien contempla su dibujo “¡pero ese tren va al revés!” Mahmoud nació en Sudán, es musulmán, escribe y dibuja de derecha a izquierda. Mahomud sabe muy bien hacia qué dirección viaja, dónde quiere que su tren le lleve. Dicen las estadísticas que de cada dos personas que inmigran a España, una lo hace por reagrupación familiar. Esa es la estación a la que quiere llegar Mahomud: su mujer e hijo, que le añoran en Siria.

José María Ken Niimura

ULISES 2.0

Mustapha Aouidat

El barco lleva de vuelta al país de origen, al lugar del que huyó. El autor del dibujo original recuerda al gato que siempre está en el lado opuesto de la puerta: si está dentro quiere salir, si fuera, entrar. En muchas cabezas vive y revive la fantasía del regreso. Lograrla expresar, tal vez en un dibujo, puede ayudar a que el dolor por lo que se dejó atrás se elabora.

Helena González Sáez

ULISES 2.0

Umaru Balde

Un autorretrato, un ejercicio de autoanálisis. Si Homero es quien retrata a Ulises, éste se convierte en Homero al autorretratarse. ¿Fue Homero una persona real, puede que incluso una mujer joven, o bien el nombre dado a uno o más poetas orales que cantaban obras épicas tradicionales? Independientemente de que hubiera un Homero individual o no, sus poemas son el producto de una tradición oral, una herencia colectiva de muchos narradores. Este espíritu nos resulta familiar en nuestro intento de seguir descubriendo y haciendo descubrir a Ulises.

Juan Díaz Canales

ULISES 2.0

Nykita Tibabishev

Nykita dibuja un pensador, dice “Está pensando. Piensa mucho. Piensa tanto que a veces no puede dormir”. Joseba Achotegui, psiquiatra que trabaja con personas inmigrantes desde la perspectiva transcultural, describe el síndrome de Ulises y recoge algunos de sus síntomas: tristeza, culpa, preocupaciones excesivas e intrusivas, alteraciones del sueño, fatiga, cefaleas... Ulises pidió ser atado a su barco para no dejarse arrastrar por los cantos de sirenas. Nykita se ata a la vida, a la conversación a su acordeón, a su trabajo como técnico reparador de ordenadores, al voluntariado con ancianos.

Raquel Alzate

Omar Erraji

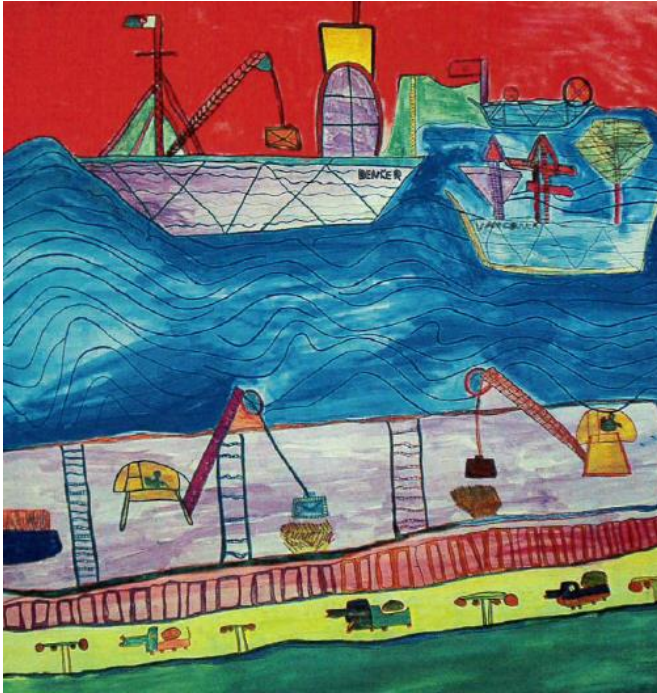

Frente a la biografía “normal”, socialmente estandarizada, Omar nos pone delante de toda crudeza la biografía “elegida”, de la que son protagonistas las opciones y decisiones individuales, frente a las normas sociales. Omar es joven. A la audacia de emigrar y dejar atrás lo que más se quiere, quién sabe por cuanto tiempo, sigue casi siempre el duelo por la lengua, la familia y amigos, la cultura, la tierra... Omar ha elegido una vida diferente, construir su propia biografía en vez de vivir la que escrita para él. Ahora, todo es posible. Excepto los brazos de su madre. Al menos de momento.

Sonia Pulido

Bezaid Djillali

Barcos mercantes en el puerto. Los barcos llegan cargados de mercancías, y a veces traen vidas escondidas. “Marhaban Bika” (Bienvenido) Una niña pregunta “Si un barco trae polizón ¿Se llama barco polizonte? El polizón a veces llega, a veces vivo. Cuando consigue desembarcar en nuestro pequeño mundo, lo hace cargado de vivencias, culturas, sueños. Con las manos vacías, sí. Aterido y asustado, puede. Pero con el alma repleta, como todas nosotras, inmensamente valioso si sabemos prestar atención. Vidas escondidas que queremos hacer visibles. Vidas que se mezclan y se separan. “Safar Said” (Buen viaje).

Sagar Forniés

ULISES 2.0

Serkan Biçe

Siempre hacia adelante, a la velocidad del rayo. Serkan tiene ganas de volar al futuro en un bólido iluminado por mil bombillas, como una estrella. Cuando su cabeza juega con los nombres de los días de la semana, de los meses del año, y las fechas giran incansablemente como los relojes de las antiguas estaciones de tren, mezcladas con primaveras, veranos, otoños e inviernos. En este momento parece que las placas fueron desplomándose unas sobre otras hasta pararse en “2041”. Quizá entonces Serkan tenga su permiso de residencia, trabaje, tenga un coche. Pensándolo un poco... situándonos en el mejor de los casos ya estaría jubilado, ojalá asentado, enraizado por fin en un lugar, una fecha, un mundo.

Sanvi

ULISES 2.0

Sori Gayigo

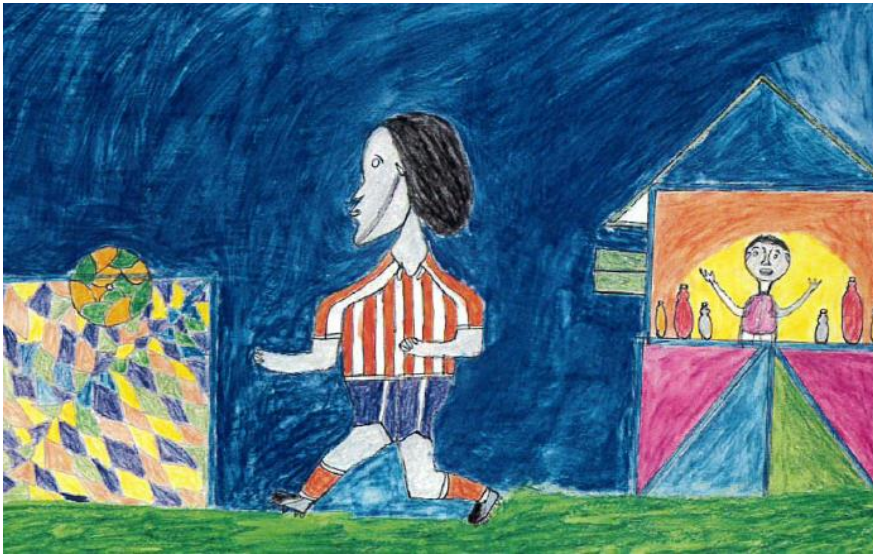
El barco como representación de El Viaje, en su sentido universal. Sori recuerda el trabajo de su padre: cargaba y descargaba barcos, desde una grúa. La representación simbólica del viaje se alía con memorias familiares ¿Constituye el viaje en sí mismo, una forma de domicilio?

Sori descargó muchas cosas de su colorido barco de bandera guineana. Un buen día empezó a cargarlo de nuevo y se volvió a su país. Aquí no había encontrado lo que buscaba, y su porvenir se volvía cada vez más oscuro. Se despidió a la francesa, por lo que no se sabe si planeó fríamente su regreso o fue un arrebato de amor. Simplemente no volvió. Al fin y al cabo, eso son los barcos, van y vuelven constantemente, se toman, se pierden o se dejan pasar, pero nunca para siempre.

Ander Sarabia

Sori Gayigo

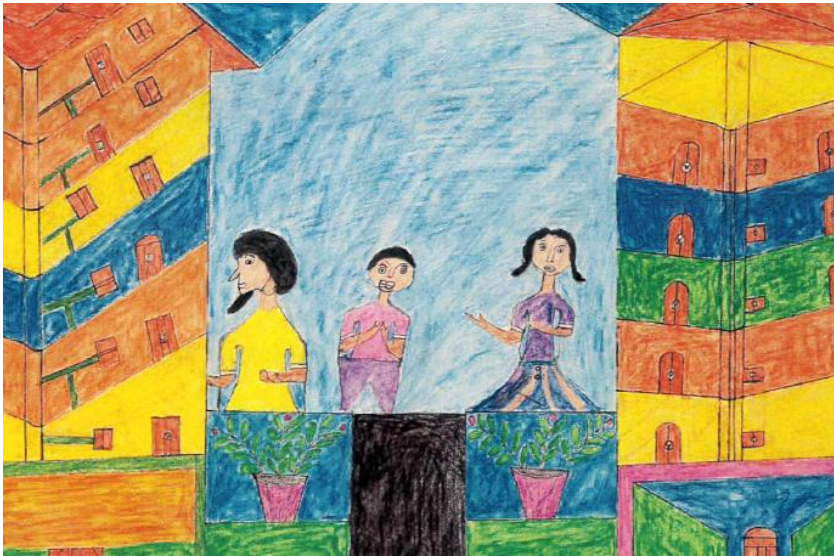

Sori se dibuja incorporado a la cultura que le acoge, vistiendo la camiseta del club de futbol del Athletic de Bilbao y disfrutando de asuntos abanes que desea – un vendedor de helados y refrescos...- la banalidad es en este caso la apariencia cotidiana de la normalidad, lo común, lo trivial. Representaciones de la verdadera inmigración. Sori vivo un Bilbao detrás de una enorme sonrisa, no tenía papeles, pero iba tirando, rodeado de pizzas de normalidad: unos cuantos amigos, una novia rubia retratada en fotos de careta, alguna que otra fiesta...instantes de felicidad a inventarse y exprimir.

Carlos Vermut

Sori Gayigo

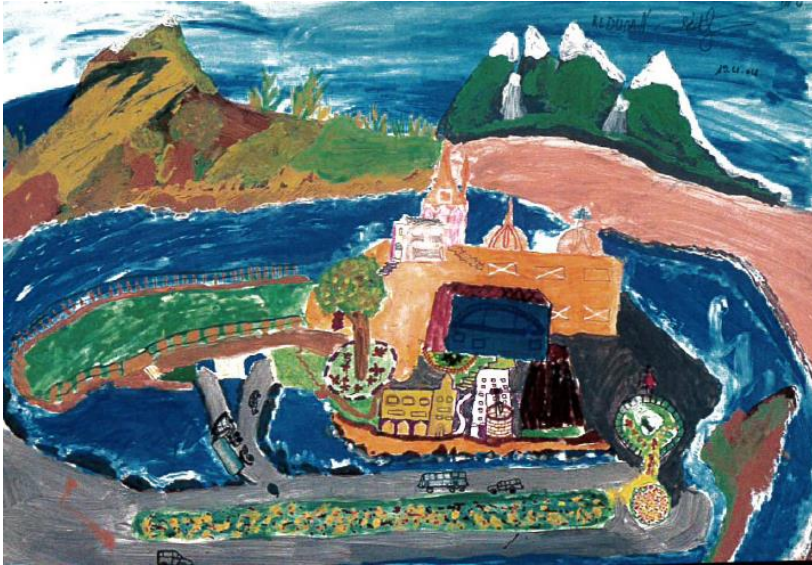
Sori dibujó “La casa en la que viviremos todos”. Son bloques de pisos de aquí – dijo él-. El filósofo francés estudio la imagen poética de la casa, en relación al análisis de la intimidad. La casa y la habitación son lugares desde los que observar las estaciones, el paso del tiempo. Pequeños paraísos en os que refugiarse de cualquier realidad o metáfora inclemente. Un espacio propio, en el que Sori expresó su voluntad de situar la intimidad propia entre otras intimidades. Sori vivió entre nosotras, en una casa que para él no acababa de ser la de todos. Un buen día hizo la maleta, llevándose, suponemos, algunos recuerdos de buenos vecinos, un poco de pena, algo de miedo y el peso perenne de la nostalgia. Ya sabemos el final de la historia, Ahora su intimidad se rodea e intimidades en otros mundos lejanos.

Jali

ULISES 2.0

Ridouane Ouardighe

Ulises adolescente tiene una vida difícil. Está más solo que un hombre y no puede reconocerlo, quiere llorar y no se deja, tiene kilos de ternura dentro, pero le da vergüenza mostrarla, se le va marchitando adentro. A veces ensalza su origen, y otras lo repudia, está en tierra de nadie. Peor, en un universo huracán y sin madre. Dentro de su caos inestable, los colores con que dibuja son alegres. Quizá dibuje un sueño. Condensa en una isla la mequita, el pozo, las casa, los jardines. Alrededor, el río y las montañas. Es un pueblo sin gente, incompleto. Escribe, pequeño, "no".

Lola Lorente

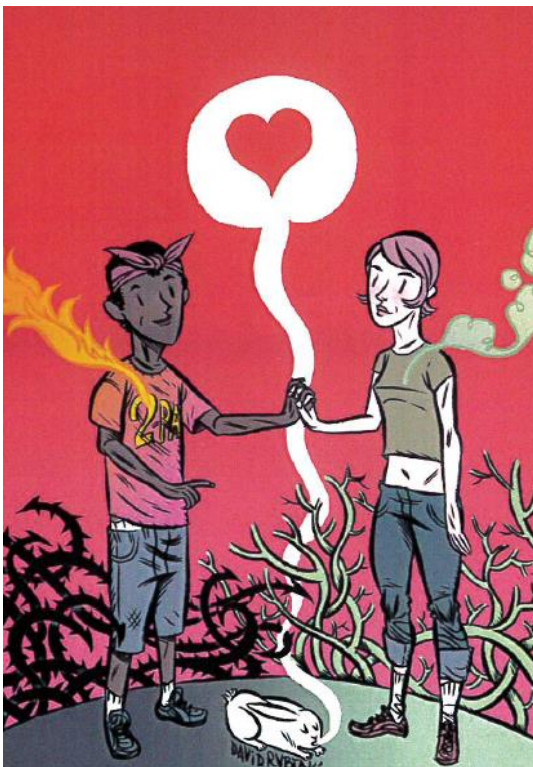

Demba Cande

Demba 2 Pac. Así firma Demba en los documentos más oficiales, incluso en los certificados de las cartas portadoras de las peores noticias. Demba ha dado a conocer a su músico favorito en todo su entorno: los curas con los que convivió, el jefe con el que repartía Heineken en un camión, las trabajadoras de los servicios sociales, a nosotras, que luchamos para domar su irrefrenable libertad y falta de juicio, mientras envidiamos esa frescura, esa alegría despreocupada, un poco en secreto.

David Rubín

ULISES 2.0

Ridouane ouardiguhe

Vamos a los toros en la Semana Grande de Bilbao. Al cabo de unos días, nuestros amigos feriantes nos invitan a las barracas, Riouane se monta en una gigantesca noria, y desde lo más alto nos dirige gritos y gestos que no entendemos. Entusiasmado, cuando su barquilla se nos acerca, vuelve a sacar su pañuelo blanco por la ventanilla, y grita: “!Que le den la oreja a esta noria.! Es Geniaaaaaaal!”

Semanas después, está pasando por un mal momento que se prolonga. Se sienta en el taller de arte y dibuja al toro sufriendo, asaeteado, echando sangre por la boca, al torero, que tras una bandera esconde la espada. A veces, como escribió Paul Klee, “El Arte no reproduce lo visible. Lo hace visible”.

Alberto Vázquez

Demba Cande

La maleta, una imagen tan acertada de viaje y movimiento, pasa horas posada en el suelo, quieta, esperando un tren, un taxi, una oportunidad. A veces, teniendo el equipaje preparado tiempo atrás, aquellas se dejan pasar corriendo ante los ojos y el miedo o el infortunio impiden que saltemos al vagón, que nos enganchemos al viaje de nuestra vida. Demba hizo su maleta muchas veces, se subió a todos los trenes que le vinieron cerca, se aferró a pasamanos imposibles y se bajó en estaciones al azar. Ahora trata de viajar en circuito organizado, como un turista occidental, redimiéndose de pecados y juventudes rodeado de buenas compañías.

Sagar Forniés

ULISES 2.0

Biografías (2008)

Leandro Alzate proviene del mundo de las Bellas Artes y ha estado colaborando en los últimos años con empresas de nuevas (incluso novísimas) tecnologías, actualmente tiene casi abandonado ese mundo y está desarrollando una interesante carrera en el mundo de la ilustración y el cómic.

Se puede ver su trabajo en la revista Humo, este año saldrá su primer álbum al mercado.

Raquel Alzate trabaja desde el estudio de Txurdinaga para una editorial parisina, cuando puede, combina ese trabajo con ilustraciones diversas y con un proyecto de cría y comercialización masiva de conejillos de indias amaestrados. Ha publicado Cruz del Sur además de obras cortas en Humo, Tos o Balancín.

Mustafa Aouidat es un poco el abuelo de Zubietxe. Convivió en el barrio bilbaíno de San Francisco con personas de todas las procedencias. Pese a encontrarse delicado de salud, participó en "Relatos de Ulises" y lo disfrutó como el que más. Falleció el día 8 de marzo de 2008, por lo que se quedó a las puertas de ver publicado "Uñises 2.0". No tenemos ninguna duda de que le habría encantado. Volvió a Argelia, al lado de su madre, como en el fondo siempre quiso.

Amadu Balde. Mientras él vivía fuera, la vida seguía en Guinea Bissau, y las nuevas tecnologías no le dejaron ignorante de las penurias familiares, de matriculas colegiales. A sus 44, buscaba empleo con tesón. Ahora ha regresado a su patria.

Umaru Balde hace mas de diez años se despidió de Guinea Bissau de sus dos niñas, a las que cualquier día volverá a ver hechas unas señoritas. Tras una temporada de Portugal y en varias ciudades de España, vive en Bilbao y trabaja como almacenero.

Manuel Bartual escribe, dibuja diseña libros y revistas, dirige la revista de tendencias online (www.nomagazine.com) publica semanalmente su serie "Sexorama" en El Jueves y realiza un blog gráfico sobre música para MTV. De vez en cuando saca algo de tiempo para dormir, pero solo muy de vez en cuando.

Blaise Batje, camerunés de 23 años, es padre de una niña guapísima. Verá en parte cumplido su deseo de dar a conocer su historia en un libro con la publicación de éste. Estudió soldadura y electricidad.

Marat Bazaev es de Osetia (en ningún caso ruso). Nació en 1977 y su biografía permanece oculta entre sus silencios. El Cáucaso es su origen y quizás también su destino.

Serkan Biçe ha viajado por todo el mundo codeándose con estrellas del pop, militares, actrices, revolucionarios... Desde su primera infancia en Estambul ha vivido muchas vidas, la última de ellas junto a un grupo de pies negros por las calles más antiguas de Bilbao.

Demba Cande siempre anda a caballo entre el niño y el hombre, entre Bilbao y Lisboa, ente los grandes problemas y su inmensa sonrisa innata, contagiosa. Aprendió a cocinar un delicioso arroz guineano a muchísimos kilómetros de su tierra. Tiene una novia vasca y un corazón africano.

Abdellah Chadli, después de mucho luchar consiguió viajar a su Argelia natal con una reluciente tarjeta de residencia. Al regresar de sus vacaciones trajo túnicas y anillos para todas, devolviéndonos afecto y orgullo.

ULISES 2.0

Juan Díaz Canales, aunque proviene del mundo de la animación donde lleva muchos años trabajando, ha sido el del cómic el que le ha proporcionado reconocimiento internacional, siendo uno de los padres de Blacksad, uno de los personajes de más éxito de los últimos 10 años. Además parece que le ha cogido gusto a lo de ser padre y está planeando repoblar el país él solo (bueno, con ayuda de Teresa claro).

Bezaid Djillali vino de Argelia. Tiene 35 años y una formación amplia y educada en varios idiomas y varias culturas. Pinta con pasión. Aún no tenía sus papeles cuando viajó a Alicante y lo expulsaron a su país, recordándoles con esa patada que aquí algunos no le quieren. No se sabe si sigue pintando, pero por teléfono dice que nos echa de menos.

Fernando. Tío de Ulises, un futuro cocinero y/o bombero que decidió nacer y vivir en Madrid, aunque en realidad es de Bilbao. Le gusta leer tebeos, que él llama novelas gráficas.

Omar Erraji es de Marruecos, tiene 21 años y una sonrisa de las que iluminan el día. A pesar de todo ello, es soltero sin compromiso conocido. Se dedica a la compra-venta de objetos, y vive en Bilbao.

Sagar Forniés es un oscense reconvertido en barcelonés. Además de dibujos animados para televisión y otros trabajos publicitarios, Sagar disfruta con sus ilustraciones sobre el mundo de jazz, sus trabajos para la Fura dels Baus y sus tebeos, si Bajo la Piel era su trabajo más largo hasta el momento, promete sorpresas para el 2008.

Sori Gayigo llegó desde Guinea Bissau a los 26 para crear y crear en el Taller de Arte. Cuando se fue, a los 39, nos dejó su sonrisa y su obra, ambas tan soñadoras.

Infame & Co, solo Kike es capaz de firmar sus trabajos artísticos con un seudónimo tan nefando: Hay que ser muy buen tío, de esos que contagian optimismo y buen rollo para que no te pese el seudónimo, y lo demuestra en todas sus obras, ilustraciones, tebeos como Qu4ttrocento o calendarios como Retales, con Oca y gallinas incluidas.

Helena González Sáez, www.helenaiza.com, vive y trabaja en Basauri. Sobrevive moralmente con este mundo de marcanos disfrazados, gracias a sus dibujos. Expone regularmente. Su sueño dorado es poder implantarse cuatro cabezas supletorias. Cualquier información a este respecto será bienvenida. Garantizamos confidencialidad.

Javier de Isusi pasó de prometedor arquitecto vasco a trotamundos por Sudamérica, y de ahí a padre de familia con casa extremeña levantada con sus propias manos, mientras tanto ha dado a luz proyectos tan interesantes como "Historias del olvido" o "Los viajes de Juan sin Tierra".

Jali es un navarro afincado en Cataluña, aunque su mundo en realidad está un poco más lejos (o más cerca); es el de los cuentos de hadas, perolos cuentos de hadas antiguos: bellos, imaginativos, un poco inocentes, pero también oscuros, con un punto gótico; buena prueba de ello es su obra magna hasta el momento: Plexiglás.

Moses Danel Jonas se metió en la bodega de un barco en Sudáfrica y apareció en Santurce. Cuando llegó hace ocho años, odiaba nuestro clima frío, y ahora instala aire acondicionado. Le encanta salir y conocer gente en Bilbao. Su hija y su madre viven en Tanzania, donde él nació.

Jose María Ken Niimura, trotamundos de origen hispano japonés que ha repartido su tiempo entre Madrid, Santander, Bruselas y Japón, ahora disfruta de su vida descubriendo la parte menos glamurosa de la ciudad cuando sus múltiples ocupaciones se lo permiten. Entre sus trabajos de ilustración, publicidad y cómic, destacan Otras jaulas e Historietas.

ULISES 2.0

Lola Lorente, ahora en tierras gallegas, trabaja con calma en sus oscuras ilustraciones, mientras se hace querer en sus incursiones en el mundo del cómic, algunas de las cuales hemos podido ver en el fanzine enfermo y Humo.

Fidel Martínez es, ante todo dibujante, un dibujante visceral que pone las tripas y el corazón en todos sus trabajos, sean ilustraciones o historietas. Desde tierras extremeñas nos ha ofrecido trabajos como Hacerse Nadie o Cuerda de Presas, ambas con guion de Jorge García.

Ditshidi Ndombe nació en el Congo y vivió rodeado de violencia y caos. Siendo niño se embarcó y atracó en Bilbao, y tras ser premiado como el más aplicado de su clase, ahora trabaja en la construcción.

Ridouane Ouardighe, eterno adolescente para las que le conocimos recién llegado de Marruecos. Su familia se divide entre Europa y el Norte de África. Tiene unos preciosos ojos color desierto con los que mira alternativamente a sus pies y al mundo.

Pepo Pérez es el alter ego de un profesor universitario de derecho que aprovecha su tiempo libre para realizar ilustraciones, escribir sobre cómicos en prensa y revistas y realizar tebeos como El venció 1 y 2. Además casi sin pretenderlo se ha convertido en una referencia en el mundo de la historieta en castellano en la red desde www.concdearte.blogspot.com

Lidia Peyret Castro es una barcelonesa licenciada en Bellas Artes que compagina su trabajo como profesora de educación visual y plástica con sus trabajos como ilustradora para revistas como “Cavall Fort” y “Tatano” así como diversas instituciones y editoriales.

Sonia Pulido, la dibujante más fashion de la península reparte sus trabajos entre periódicos y revistas, catalana de pura cepa, acaba de estrenar nuevo nido en pleno Maresme. “Cromos deLuxe” y “Puede que esta vez” son buenas muestras de su trabajo.

Izaskun Rekalde, bilbainita que se dejó llevar por la vida con la confianza de que los caminos cruciales a elegir los encuentra una de pronto y los toma con certeza de que estaban allí para ella. En un cruce llegó a Zubietxe, conoció a los autores de este libro y los quiso para siempre. Siempre que puede viaja a conocer sus países con la esperanza de algún día, hacerlo juntos.

Ebenezer Rhule, Ebbie, nació en Ghana. No lo aparenta, pero acaba de cumplir 50 años, los mismos que su hermano gemelo. Ha viajado por muchos países como marinero y actualmente vive en Mungia. Sin que se enteren los niños de Ollargan, ejerce allí su reinado como Baltasar desde hace siete cabalgatas.

Poca Roca decidió que iba a vivir de contar historias, contar historias con sus dibujos, sus propias historias, y lo ha conseguido, ahora publica en España, Francia, Italia... y no por eso ha dejado de viajar, ni su estudio de publicidad, ni las tertulias radiofónicas mas divertidas de toda Valencia.

David Rubín es un orensano instalado en La Coruña que compatibiliza la dirección de películas de animación 3D con la realización de tebeos e ilustraciones. El licor de café y el tabaco juega también un papel importante en su vida, como deja constancia en “La Tetería del Oso Malayo” y “El Circo del Desaliento”.

Leticia Ruifernández, otra trotamundos y, casualmente, otra de las emigradas a tierras extremeñas, esta vez desde Madrid, donde comparte casa con Unai y Javier. Además de ilustraciones para prensa, cuadernos de viaje o su participación en “Historias del Olvido”, destaca su trabajo en libros infantiles como “Cuento hasta tres” o “La Rayuela”.

ULISES 2.0

Juanjo Sáez es un ilustrador todoterreno que lo mismo hace flyers que diseña campañas para grandes marcas, sus dos últimas obras han sido verdaderos bestsellers “Viviendo del cuento”, una autobiografía laboral bastante cáustica y “El Arte: Conversaciones imaginarias con mi madre” de título autoexplicativo.

Mahmoud Salah Mahmoud nació hace 35 años en Sudán. Estudió periodismo, y viajó por muchos países siendo electricista en un barco. Bilbao es desde hace años el puerto donde espera la llegada de su mujer e hijo.

Ander Sarabia es un joven valor de la ilustración bilbaína, en el poco tiempo libre que le deja el trabajo publicitario, prepara su desembarco en las procelosas aguas del mundo historietístico.

Alex San Vicente, o Sanvi como firma, este portugalujo ha trabajado durante muchos años en el mundo de la animación, aunque lleva ya unos añitos combinándolos con la historieta. Sus trabajos se han visto en la tristemente desaparecida revista Mister K.

Nykita Tibabishev, gran conversador ucraniano que se dedica a arreglar desastres informáticos. Entre sus muchas aficiones está tocar el acordeón, cantar y hacer compañía a personas mayores ingresadas en residencias como voluntario.

Alberto Vázquez. Tras pasar una temporadita en Levante, Alberto ha vuelto a su Galicia natal, desde donde realiza ilustraciones para diversos medios nacionales; mientras, saca tiempo desde donde puede para su gran pasión: los cómics. Alberto ha publicado “Psiconautas” y “El Evangelio de Judas”.

Loli Velasco soñaba con África y el suelo se le cumplió en Liberia, Sierra Leona, Marruecos, Zanzíbar... Vive con Rober y su hija Lola en Etxebarria, y esperan que nazca Lucas casi a la vez que este libro. Zubietxe es parte de su vida desde hace 10 años.

Carlos Vermut además de un magnífico dibujante y diseñador es un gran aficionado al cine japonés. Vive y trabaja desde Madrid para todo el mundo. Sus trabajos más conocidos son “El Banyan Rojo” y “Psico Soda”.

Agradecimientos (2008)

Zubietxe quiere mostrar su agradecimiento a las siguientes personas e instituciones:

En primer lugar, a las personas que desde hace 15 años confían en nosotras, a los hombres y mujeres que vinieron y vienen solicitando nuestra ayuda para mejorar su vida; por dar sentido a nuestro trabajo y hacernos más sabias, gracias.

A nuestro voluntariado, por lo que son y nos aportan, ¡Por ser los mejores!

A las instituciones que nos dan su apoyo económico y creen en nuestros proyectos: Ayuntamiento de Arrigorriaga, Ayuntamiento de Bilbao, BBK, Caja Laboral, Diputación Foral de Bizkaia, Eroski, Fundación Menchaca de la Bodega, Fundación Santa María, Fundación Victor Tapia y Dolores Sainz, Gobierno Vasco, INEM, Obra Social Caja Madrid, UNAD.

A las comunidades religiosas que acogen a nuestros Ulises en sus casa una vez y otra, cuando todas las demás puertas permanecen cerradas: Carmelitas de Vedruna (Deusto), Compañía de

ULISES 2.0

María (Orduña y Ollargan), Esclavas del Sagrado Corazón (Santurtzi y San Ignacio), Franciscanos (Santurtzi), Jesuitas (Matiko), San Viator (Sestao y Basauri)

A nuestras amigas y amigos que nos ayudan con los problemas de empadronamiento de Ulises.

Al Colegio Juan Delmás, por invitarnos a participar en su ideal de un barrio que educa.

A Harresiak Apurtuz, junto a quienes ponemos en práctica el difícil arte de trabajar en red.

A la Asociación de Feriantes Autónomos, amigos que nos invitan cada año a las barracas.

Al Barrio de Ollargan, por acogernos.

Y también:

A Richard y Carlos, de Hz, por enseñarnos a crecer como queríamos.

A Rosa Rodrigo que creyó en nosotras antes que nadie.

A Begoña Cortázar por hacer su trabajo de la manera que lo hace.

A la Dra. Maje Irastorza, que ayuda a cicatrizar heridas y es un modelo para nosotras.

A Mamen Moreno, trabajadora social supuestamente jubilada, por enseñarnos tanto.

A Fito Cabrales, músico, por venir, tocar para los chicos y dejarnos su disco de platino.

A Beatriz Alonso, dentista, por cuidar los dientes de nuestros chicos.

A David Zabala, de Markelur, donde tratan con sumo cariño nuestras obras de arte.

A Thomas Holdbrook, porque ha olvidado mucho desde que nos conocimos, y porque nos trajo al primer inmigrante que atendimos.

A Soraia Chacón que nos aporta su energía y su positividad.

A Fernando, aunque no quiera, por que a nadie más se le hubiera ocurrido este libro.

Y, claro, a los ilustradores e ilustradoras que nos han regalado su trabajo, su implicación y su talento.