

Heidi Ramirez. *Kazimir*, 2018. Fotograma. Cortesía del artista

CONTRA LA RAZA

Una exposición, un programa de conferencias,
performances y proyecciones

PHoto**ESPAÑA** 2021

NAVE 0 3JUN-28NOV

CENTRO DE CREACIÓN
CONTEMPORÁNEA

MATADERO

Elvira Dyangani Ose, directora de The Showroom, Londres, presenta en Matadero Madrid el proyecto 'Contra la raza' en el marco de PHotoESPAÑA 2021 como comisaria invitada de esta edición del festival. Una iniciativa multidisciplinar, que incluye una instalación multimedia y un programa en vivo, que gira en torno a imaginarios contemporáneos y futuristas. Con ello, Dyangani Ose promueve distintas formas de un humanismo global e igualitario a través de historias y poéticas de la experiencia negra.

El enigmático espacio de la Nave 0 en Matadero acoge la instalación multimedia Relic Traveller, del artista Larry Achiampong y la proyección de una selección de obras audiovisuales de varios creadores, entre los que se incluyen Romane Anderson, Rubén H. Bermúdez, Sally Fenaux, Amartey Golding, Jérôme Havre, Julianknxx, Katia Kameli, Kiluanji Kia Henda, Grada Kilomba, Mónica de Miranda, Nástio Mosquito, Paulo Nazareth, Heidi Ramírez, Sara Sadik, Berni Searle, Cauleen Smith, Camille Turner y Belinda Zhawi.

CONTRA LA RAZA

Concebido por la directora de The Showroom, Londres y comisaria invitada de esta edición, Elvira Dyangani Ose, 'Contra la raza', servirá como plataforma para interrogar la imagen —cine y vídeo— desde una perspectiva negra, global y pan-africanista. El proyecto se inspira parcialmente en el libro homónimo del catedrático británico Paul Gilroy en el que establece el papel fundamental de los movimientos antiesclavistas y anticolonialistas en la lucha histórica y contemporánea por los derechos humanos. «Nadie habla de la identidad humana», escribe a comienzos del presente siglo, apelando a nuestra consciencia colectiva para promover el establecimiento de un nuevo humanismo planetario.

Gilroy critica las formas de una identidad fija de componente racial, en ocasiones impuestas desde fuera, que genera una única narrativa lineal para definir un complejo compendio de poéticas e historias

interconectadas. Tomando como punto de partida la propuesta de Gilroy de desarticulación de políticas racializantes y marginalizadoras, 'Contra la raza' propone una poética para un emergente humanismo planetario, asentado en una verdadera apología democrática y cosmopolita.

Estas reflexiones sirven como telón de fondo a la propuesta de Dyangani Ose para PHotoESPAÑA 2021 con sede en Madero Madrid y el Círculo de Bellas Artes: dos exposiciones colectivas, un ciclo de cine y un programa en vivo de conversaciones y performances. Así, el Círculo de Bellas Artes acoge 'Eventos de los social: Retrato e imaginario colectivo', una exposición que presenta la obra de más de una treintena de artistas y fotógrafos modernos y contemporáneos, además de una selección de fotografías antropológicas y vernaculares pertenecientes a The Walther Collection.

Sally Fenaux Barleycorn. *The Funeral*, 2019. Fotografía de Alice Brazziti

Si algo conecta las historias de ambos proyectos es la múltiple y compleja humanidad que resuellan, su deseo de rescatar historias silenciadas u olvidadas de la experiencia negra y la poética que se esconde en la vida cotidiana que envuelve dichas experiencias. Existe una inminente conexión en su reflexión de lo habitual, del quehacer común diario, de lo entendido como inmemorable para la historia que, no obstante, encuentra en la estética la ocasión de exponer la enorme multiplicidad de sus prácticas, así como los límites que la enmarcan en una denostada unilateralidad.

Desde esa concepción como plataforma para la representación y el encuentro colectivo, este proyecto invita al visitante a adentrarse en la Nave O sumergiéndose en un ejercicio de fabulación a través una selección de obras proyectadas en un espacio que funciona como un íntimo anfiteatro. Con un total de cuatro horas, este compendio de obra audiovisual se proyecta una vez de martes a jueves, y dos de viernes a domingo permitiendo más tiempo para ver, escuchar y establecer conexiones entre las obras. Un lugar que reúne a una docena de artistas de varias partes del mundo que exploran políticas identitarias desde una perspectiva geopoética —fluyendo entre lo individual y lo colectivo, lo cotidiano y lo espectacular.

La serie *Relic Traveller* de Larry Achiampong sirve a la vez como marco físico y espacio de especulación para el proyecto, al abordar de forma multidisciplinar y mediante narrativas decoloniales, distintas nociones de identidad, imaginación, migración, voluntad colectiva y tecnología. A través de

dos producciones audiovisuales —la primera de la serie, *Relic O* (2017), y el más reciente, *Reliquary 2* (2020)—, que se activan además con diversa parafernalia, ilustraciones de Wumi Olakisibian y dos banderas de la serie *The Pan African Flags For The Relic Travellers' Alliance* [Las banderas panafricanas de la alianza de los viajeros del relicario], esta instalación busca establecer un diálogo entre los fantasmas del pasado colonial y su descendencia futura.

Relic O, el prelude de la serie, es un cortometraje que se mueve entre visiones africanas y occidentales y se centra en arquitecturas específicas del colonialismo relatadas por un narrador anónimo. Estos descubrimientos ofrecen momentos poéticos en los que lo sublime se combina con relatos cada vez más desgarradores de traumas, que hablan de la forma tan siniestra con que se generan y controlan estados de ansiedad, miedo y desplazamiento en la sociedad poscolonial. El pulso del ritmo electrónico y la claridad del testimonio del narrador, descubren un nuevo paisaje y una nueva temporalidad, nacidos de las grietas de un presente traumático y apocalíptico.

Reliquary 2 es una meditación sobre un periodo de separación entre Achiampong y sus hijos, en el que el artista observa su propia narrativa familiar en el contexto pandémico y el trauma por el aislamiento forzoso durante estos tiempos sin precedentes. Hablando directamente a sus hijos, esta obra supone un testimonio poético y una labor de registro histórico, durante lo que ha sido un periodo distópico y desafiante para

Berni Searle. *Seeking Refuge*, 2008. Fotograma. Cortesía del artista

Mónica de Miranda. *Beauty*, 2018. Fotograma. Cortesía del artista

Larry Achiampong, *Reliquary 2*, 2020. Character design and animation by Wumi Olakisibian © Larry Achiampong. Commissioned by John Hansard Gallery. Cortesía del artista and Copperfield, London

muchos. La ascendencia y las relaciones familiares son parte integrante del examen de las identidades poscoloniales que realiza el artista. Así, habiendo previamente revisitado recuerdos del pasado con su madre, esta pieza se proyecta deliberadamente hacia el futuro, estableciendo un nuevo diálogo con su progenie; un diálogo intergeneracional en el que las experiencias del presente se contemplan desde una perspectiva ausente históricamente en la forma de tratar los relatos de nuestros antepasados.

Estas películas —principio y final de la serie *Relic Traveller* hasta el momento—, se activan además con objetos físicos creados a lo largo de las tres fases del proyecto. Una vieja bandera de la Alianza, cuatro parches y dos insignias componen una selección de parafernalia que difumina los límites de la realidad y la fantasía a través de la documentación. Estos objetos —¿auténticos o falsificados?, ¿antiguos o futuristas?— se encuentran entre las imágenes conceptuales ilustradas por Wumi Olakisibian para *Reliquary 2*, y los pasajes basados en las cartas de Achiampong a sus hijos, «*Learning of My*

Fragility» [Aprendiendo de mi fragilidad], escritas en respuesta al periodo durante el que estuvo separado de sus hijos en 2020.

Por último, flanqueando el transepto central de la Nave O ondean dos banderas de la segunda serie de Banderas Panafricanas de Achiampong para la Alianza de Viajeros del Relicario. La primera serie incluía cuatro banderas que destacan la identidad de la diáspora africana a través de distintos modos de entender la comunidad, el movimiento —la tecnología, la velocidad de la oscuridad— y la figura humana en ‘ascensión’. El proyecto emplea casi siempre una estética vernácula panafricana de 54 estrellas —en referencia a los 54 países africanos. Utiliza los colores verde, negro y rojo que reflejan su tierra, su gente y las luchas que el continente ha soportado respectivamente, como antes hicieran artistas como David Hammons o Faith Ringgold; y campos amarillos, que simbolizando el oro, representan la prosperidad del porvenir. Dando continuidad a este trabajo, en la segunda serie de cuatro banderas adicionales, Achiampong crea nuevas constelaciones simbólicas, dos de las cuales

se presentan en este proyecto: *What I Hear I Keep* [Preservo lo que oigo], vinculada a la reverberación de la oralidad tradicional en el presente, y *Mothership* [Maternidad], en alabanza y señal de respeto al centro de la comunidad negra: sus mujeres.

Según Achiampong, «Esta obra no trata el panafricanismo como una visión utópica del continente africano, sino que apela

a nuestra responsabilidad en relación a los temblores ocultos de la historia». Con esta reflexión como punto de partida, *Contra la raza* busca ofrecer una plataforma donde se entrecruzan espacios temporales, fronteras geográficas y generaciones ancestrales, — una llamada a la acción para fomentar una comprensión comunitaria de lo que significa el interculturalismo hoy en día.

Por otro lado, durante la última semana de octubre tendrá lugar un programa de proyecciones, conversaciones, performances y música en directo, una presentación a cargo de Videobrasil y un ciclo de cine en colaboración con Cineteca Madrid y el Festival de Cine de Locarno. Entre otros eventos, el programa presentará *Taxidermies of the Future*, un proyecto que comisariado por Paula Nascimento y Bruno Leitão, reúne obras de los artistas, Kluanji Kia Henda, Grada Kilomba y Mónica de Miranda, que analizan atavismos persistentes en las sociedades europeas y africanas desde la mitología grecolatina hasta la era poscolonial. Al desdibujar las líneas entre la historia y la ficción, la memoria y la fantasía, estas obras son un testimonio vivo de la vitalidad narrativa contemporánea.

Grada Kilomba, *Illusions Vol. I, Narcissus and Echo*, 2017. Fotografía. Cortesía del artista

Comisariado en colaboración con The Showroom, Londres, 'Contra la raza' expande el compromiso de la institución inglesa con lo colectivo y los procesos colaborativos presentando nuevas formas artísticas a una audiencia cada vez más amplia. Con este proyecto, The Showroom en colaboración con Matadero, mantiene su intención de crear una comunidad temporal, orgánica y global, a través de una propuesta que, con distintos formatos, genera una plataforma para el encuentro, en el que varias nociones de lo negro —históricas y actuales— se presentan como una narrativa radical, como un método estructural abierto y plural. 'Contra la raza' es un proyecto comisariado por Elvira Dyangani Ose y Katherine Finerty, junto a Raúl Muñoz de la Vega.

EN

Guest Curator Elvira Dyangani Ose, Director of The Showroom, London, proposes the project 'Contra la raza' [Against Race] at Matadero Madrid within the framework of PHotoESPAÑA 2021. This multidisciplinary initiative incorporates a video-based installation and live programme focusing on futuristic imaginaries expressed through poetics of the Black experience that generate new forms of global and egalitarian humanism.

Matadero's dark, soaring Nave 0 hosts a multimedia installation of Relic Traveller by Larry Achiampong, alongside a group screening of audiovisual works by artists including Romane Anderson, Rubén H. Bermúdez, Sally Fenaux, Amartey Golding, Jérôme Havre, Julianknxx, Katia Kameli, Kiluanji Kia Henda, Grada Kilomba, Mónica de Miranda, Nástio Mosquito, Paulo Nazareth, Heidi Ramírez, Sara Sadik, Berni Searle, Cauleen Smith, Camille Turner and Belinda Zhawi.

AGAINST RACE

Conceived by the director of The Showroom London and guest curator of PHotoESPAÑA 2021, Elvira Dyangani Ose, 'Contra la raza' [Against Race] is a platform questioning how imagery in audiovisual formats communicates from a global Black and Pan-Africanist perspective. It is inspired by the eponymous book by British historian Paul Gilroy, *Against Race: Imagining Political Culture Beyond the Color Line* (2000), which addresses the fundamental role played by decolonial and anti-racist movements in both the historical and contemporary fight for human rights. No one talks about human identity, he writes at the beginning of this century, appealing to our collective consciousness to advocate for the establishment of a new planetary humanism.

Gilroy challenges the concept of a fixed racial identity formation as the signifier of blackness globally. Through this framework, he critiques how the phenomenon of myopic race-thinking, often imposed by external agents, generates a dominating global narrative that reduces a complex constellation of interconnected histories to a single, linear plot line. Departing from Gilroy's quest to dismantle racialising and marginalising politics, 'Contra la raza' [Against Race] proposes a poetics for an emerging egalitarianism as a catalyst for holistic cosmopolitan democracy.

These reflections comprise the backdrop of Dyangani Ose's proposal for PHotoESPAÑA 2021 hosted by Matadero Madrid and Círculo de Bellas Artes: two collective exhibitions, a film series and a live performance and talks programme all focusing on imagery—photography, film and video—from Black, global and Pan-Africanist perspectives. The

Círculo de Bellas Artes will host *Events of the Social: Portraiture and Collective Agency*, an exhibition presenting works by more than 30 modern and contemporary African photographers and artists, alongside a set of historical and anthropological photographs belonging to The Walther Collection.

If anything connects the stories from 'Contra la raza' [Against Race] to its sister at Círculo de Bellas, it is the multiple, complex humanity that they exude—their desire to revive silenced and forgotten stories of the Black experience and the poetics concealed in the everyday lives surrounding these experiences. There is an imminent connection in their reflections of the dailiness of these realities—of common everyday tasks, of what is viewed as unmemorable for history—which nonetheless finds in visual art the occasion to be displayed, revealing the limits framing it in a reviled, one-sided narrative

It is with this ethos of collective representation and gathering that audiences are welcome into the womb of Nave O, to gravitate towards the illuminated projection and sit within the intimate amphitheatre, to spend time and speculate. On Tuesdays – Thursdays a four-hour screening will play throughout the duration of the opening hours, whilst on weekends this programme will loop twice, creating more possibilities for viewing, listening and making connections between the works. This installation brings together over a dozen artists from across the globe who all explore ideas of identity politics from a *geopoetic* perspective—from the individual to the collective, the domestic to the spectacular.

Sara Sadik. *Lacrizotiek*, 2019. Video still, Courtesy of the artist

Beyond the hearth, Larry Achiampong's *Relic Traveler* series serves as both a physical platform and a speculative landscape for 'Contra la raza' [Against Race], centring multidisciplinary approaches in telling decolonial narratives about identity, migration, technology, agency and imagination. Through two videos—the first in the series, *Relic 0* (2017), and the most recent *Reliquary 2* (2020)—activated by paraphernalia, conceptual imagery illustrated by Wumi Olakibian and fabrications from the second series of *Pan African Flags For The Relic Travellers' Alliance*, this installation sets the stage for an immersive call and response between colonial ghosts to future progeny.

Relic 0, the prelude to the series, is a short film that moves between African and Western based vistas and focuses on specific architectures of colonialism as delivered by an anonymous narrator. These discoveries deliver poetic moments of the sublime met with increasingly harrowing tales of trauma—speaking to the sinister way that states of anxiety, fear and displacement are both generated and policed in postcolonial society. The throb of the electronic score and ringing clarity of the narrator's testimony usher in a new landscape and temporality, born from cracks in a traumatised, apocalyptic present.

Reliquary 2 meditates upon a period of separation between Achiampong and his children, where the artist observes his own

familial narrative and trauma of forced isolation within the unprecedented framework of the pandemic. Speaking directly to his children, it is an archive of contemplative prose and a historical record during what has been a surreal and challenging period for many. Ancestry and familial relationships are integral to the artist's examination of postcolonial identities. Previously he has revisited memories of the past with his mother, whereas this piece is consciously projected towards the future, using the present to provide and shape a dialogue with his progeny. In engaging in this form of intergenerational dialogue, the experiences of the present are regarded with a consideration that has been historically absent in the treatment of our ancestor's narratives.

These films—the contemporary bookends to the *Relic Traveller* series thus far—are further activated by physical objects created throughout the project's three phases. An old flag, four patches and two pin badges comprise a selection of paraphernalia, blurring the lines of reality and fantasy through documentation. These objects—authentic or fabricated?, ancient or futuristic?—reside amongst conceptual imagery illustrated by Wumi Olakibian for *Reliquary 2*, and passages based on Achiampong's letters to his children, 'Learning of My Fragility', composed in direct response to their enforced period of separation during the COVID-19 pandemic in 2020.

Finally, flanking the central transept at the heart of Nave 0 are two flags from the second series of Achiampong's Pan African Flags For The Relic Travellers' Alliance. The first series included four flags that highlight African diasporic identity through 'community', 'motion' —technology and the speed of darkness—, 'squadron' and the human figure in 'ascension'. Those designs each featured 54 stars that represent the 54 countries of Africa. While the colours green, black and red reflect its land, its people and the struggles the continent has endured, respectively —as previously enacted by artists such as David Hammons and Faith Ringgold. The field of yellow gold represents a new day and prosperity. Continuing from this tradition, in the second series of four additional flags Achiampong has generated new symbolic

constitutions, two of which are featured here including What I Hear I Keep, related to the act of sending and receiving messages that resonate, and Mothership, in praise, honour and respect of the centre of community: Black Womxn.

According to Achiampong, 'The flags culminate icons moving towards unity and equilibrium. The work does not frame Pan Africanism as a utopian vision of the African continent, but one that considers aspects of responsibility in relation to the hidden tremors of history.' With this reflection in mind, *Contra la Raza* [Against Race] seeks to provide a space to cross time zones, geographic borders and ancestral generations —a call to action in order to foster a communal understanding of what cross-culturalism means today.

Julianknxx. *Black Corporeal (Between This Air)*, 2021. Courtesy of the artist ©Studioknxx

Nástio Mosquito. *3 Continents*, 2010. Video still © Nástio Mosquito

Jérôme Havre, Cauleen Smith, and Camille Turner. *Triangle Trade*, 2017. Video Still. Courtesy of the artists

During the last week of October there will be a live programme of screenings, talks, performances and live music; a video presentation hosted by Videobrasil; and a film series in collaboration with Cineteca Madrid and the Locarno Film Festival. Amongst the unique screenings events is *Taxidermy of the Future* curated by Paula Nascimento and Bruno Leitão which brings together works by three multimedia artists, Kiluanji Kia Henda, Grada Kilomba and Mónica de Miranda that dissect persistent spectres in both European and African societies, from Greco-Latin mythology to the postcolonial era. Blurring the lines between history and fiction, memory and fantasy, these works are a living testimony of the narrative vitality of contemporary expression.

Rubén H. Bermúdez. *A todos nos gusta el plátano* _ *We all like plantain*, 2021. Video still. Courtesy of the artist

Curated in collaboration with The Showroom, London, 'Contra la raza' [Against Race] turns to the organisation's commitment to collaboration, togetherness and bringing unconventional aesthetics to a broader audience. With this project, The Showroom, in collaboration with Matadero, maintains its intention to foster a temporary, organic and global community through a multidisciplinary platform that amplifies narratives of blackness —historically and today— as a radical story, plural structural method and future vision. *Contra la raza* [Against Race] is curated in collaboration with The Showroom, London with Co-Curator Katherine Finerty, and supported by Raúl Muñoz de la Vega.

THE SHOWROOM

Director and Chief Curator: Elvira Dyangani Ose
 Managing Director: Seema Manchanda
 Curator and Communications Manager: Katherine Finerty
 Development Manager: Raúl Muñoz de la Vega
 Curator: Lily Hall

MATADERO MADRID:

Directora artística: Rosa Ferré
 Gerente: Alma Fernández Rius

OFICINA DE COORDINACIÓN

Responsable de programa: Ana Ara
 Coordinación gerencia: Adela Fernández

Coordinación comunicación: Myriam González
 Comunicación: Marisa Pons
 Diseño gráfico: Mario Cano
 Relaciones institucionales: Marta García Santo-Tomás
 Gestión de públicos: Mercedes Álvarez
 Gestión de proyectos: Aitor Ibáñez
 Coordinación producción: Miriam Bosch
 Apoyo coordinación producción: Santiago Jiménez
 Producción: Vicente Fernández, David Romero
 Coordinación técnica: Alberto Nietos
 Infraestructuras: Raúl Cano
 Jurídico: Montserrat Rivero, Sara Fildalgo
 Técnico administración: Paloma Benito
 Administración: Susana Arranz, Nieves Montealegre, Mila Pinel

EN EXPOSICIÓN

↳ PANTALLA CENTRAL CENTRAL SCREEN

Rubén H. Bermúdez, *A todos nos gusta el plátano* (2021) 60'33"
Heidi Ramírez, *Kazimir* (2018) 01'18"
Amartey Golding, *Chainmail 1* (2016) 15'32"
Jérôme Havre, Cauleen Smith and Camille Turner, *Triangle Trade* (2008) 14'31"
Berni Searle, *Seeking Refuge* (2008) 06'01"
Julianknxx, *Black Corporeal (Between This Air)* (2021) 13'06"
Grada Kilomba, *Illusions: Vol. 1, Narcissus and Echo* (2017) 30'38"
Nástio Mosquito, *3 Continents* (2010) 07'45"
Kiluanji Kia Henda, *Havemos de Voltar (We Shall Return)* (2017) 17'29"
Sally Fenaux, *Uburied* (2019) 06'25"
Sara Sadik, *LACRIZOTIEK* (2019) 10'26"
Belinda Zhawi, *Danielle* (2017) 02'31"
Paulo Nazareth, *Paseo en el barrio rico de Buenos Aires* (2010) 06'00"
Katia Kameli, *Le Roman algérien* (2018) 18'39"
Mónica de Miranda, *Beauty* (2018) 07'35"
Ramone Anderson, *Soul Skate* (2019) 15'35"
Heidi Ramírez, *Negra* (2019) 02'56"

Inicio programa / Programme starts:

Martes, miércoles y jueves / Tuesdays, Wednesdays and Thursdays: 17h / 5pm

Viernes, sábados, domingos y festivos / Fridays, Saturdays, Sundays and holidays: 12h y 16h / 12pm and 4pm

↳ LARRY ACHIAMPONG, RELIC TRAVELLER, 2017-2021 EXPOSICIÓN / EXHIBITION

Relic 0, 2017
4k video en color / 4K colour video
10:10, bucle / loop
Comisión de Southbank Centre, Hayward Gallery y Jerwood Charitable Foundation. Cortesía del artista y Copperfield, London
Co-Commissioned by Southbank Centre | Hayward Gallery & Jerwood Charitable Foundation. Courtesy of the Artist and Copperfield, London

Reliquary 2, 2020
4K Video monocanal en color con sonido estéreo / 4K Single Channel Colour Video with Stereo Sound
12'57", bucle / loop
Comisión de Southbank Centre, Hayward Gallery y Jerwood Charitable Foundation. Cortesía del artista y Copperfield, London
Co-Commissioned by Southbank Centre | Hayward Gallery & Jerwood Charitable Foundation. Courtesy of the Artist and Copperfield, London

Relic Traveller Phase 1, 2 and 3, 2017-2020
Parafernalia: antigua bandera, parches e insignias / Paraphernalia including one old flag, patches and pin badges

Reliquary 2, 2020
Ilustración y animación de Wumi Olakisibian / Animation and illustration by Wumi Olakisibian
Impresión digital en papel / Digital print on paper
© Larry Achiampong. Comisión de John Hansard Gallery. Cortesía del artista y Copperfield, Londres
© Larry Achiampong. Commissioned by John Hansard Gallery. Courtesy of The Artist and Copperfield, London

Serie: Pan African Flags For The Relic Travellers' Alliance
[Bandera panafricana de la alianza de los viajeros del relicario]
What I Hear I Keep [Preservo lo que oigo], 2021
Mothership [Maternidad], 2021
Cortesía del artista y Copperfield, Londres / Courtesy the artist and Copperfield, London

La imagen de portada incluye una reproducción parcial de la obra *Lugar para un nacimiento*, 2012. Serie Espacios Ocultos de Jose Manuel Ballester.

Matadero Madrid
Paseo de la Chopera 14
28045 Madrid
T. 91 318 46 79
info@mataderomadrid.org
@mataderomadrid

Entrada gratuita / Free entrance