

CONTRA LA RAZA

Información y notas biográficas

Larry Achiampong

***Relic Traveller Phase 1, 2 and 3* [El viajero del relicario Fase 1, 2 y 3], 2017-2021**

Videos, banderas, ilustraciones y parafernalia.

Relic Traveller [El viajero del relicario] se inicia en 2017 y es el proyecto más ambicioso de Achiampong hasta la fecha; una obra multidisciplinar que transcurre en diversos escenarios generando una poética personal en torno a testimonios perdidos, imperios fallidos y estados de tránsito. El proyecto consta actualmente de tres fases y está compuesto por partituras originales, cinco cortometrajes, instalaciones, una performance audiovisual y una serie de banderas que han sido izadas en Somerset House, el Parque de Esculturas Frieze, la Galería Whitechapel y Kunsthall Charlottenborg, así como en la Bienal de Singapur de 2019.

***Relic 0* [Reliquia 0], 2017**

Video 10'10"

Comisión de Southbank Centre | Hayward Gallery y Jerwood Charitable Foundation. Cortesía del artista y Copperfield, London.

Relic 0, el prelude de la serie, es un cortometraje que transcurre entre visiones africanas y occidentales centrándose en arquitecturas específicas del colonialismo presentadas por un narrador anónimo. Estos 'descubrimientos' ofrecen momentos de gran carga poética, en los que lo sublime se combina con relatos cada vez más desgarradores de traumas, que hablan de la forma tan siniestra en que se generan y vigilan los estados de ansiedad, miedo y desplazamiento en la sociedad poscolonial. El pulso de una partitura electrónica y la claridad del testimonio del narrador, descubren un nuevo paisaje y una nueva temporalidad, nacidos de las grietas de un presente traumatizado y apocalíptico.

***Reliquary 2* [Relicario 2], 2020**

Video 12'56"

Comisión de John Hansard Gallery, 2020. Cortesía del artista y Copperfield, London.

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 muchos. La ascendencia y las relaciones

familiares son parte integral 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 prole; 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 sus antepasados.

What I Hear I Keep and Mothership, 2021

[Preservo lo que oigo y Maternidad]

Pan African Flags For The Relic Travellers' Alliance

[Las banderas panafricanas para los viajeros del relicario]

Cortesía del artista y Copperfield, London.

Las banderas panafricanas para los viajeros del relicario forman parte del proyecto *Relic Traveller*, que, transcurriendo en diferentes paisajes y escenarios, se concibe desde una perspectiva postcolonial basada en la tecnología, la voluntad, el cuerpo y las narrativas sobre migración.

Este proyecto especulativo atiende al clima político y social actual, especialmente al auge del nacionalismo en los países occidentales y las tensiones que se generaron en momentos puntuales, como por ejemplo la votación para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Cuando simultáneamente, el proyecto de pasaporte único de la Unión Africana —iniciado también en 2016— apuntaba hacia una eventual apertura de fronteras entre un continente africano unificado en el futuro.

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 para reflejar 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 pervivencia de la oralidad tradicional en el presente, y *Mothership* [Maternidad], en alabanza y señal de respeto al centro de la comunidad negra: sus mujerxs.

Reliquary 2 [Relicario 2], 2020.

Animación y diseño de personajes de Wumi Olakisibian © Larry Achiampong

Comisión de John Hansard Gallery, 2020. Cortesía del artista y Copperfield, London.

Las imágenes conceptuales ilustradas por Wumi Olakisibian para *Reliquary 2* se crearon en respuesta directa al periodo de separación forzosa entre Achiampong y sus hijos durante la pandemia de COVID-19 en 2020.

--

Larry Achiampong nace en 1984 en Londres donde vive y trabaja actualmente. Sus proyectos, tanto en solitario como en colaboración, emplean imágenes, archivos auditivos y visuales, performances en directo y sonido para explorar ideas en torno a la clase, el cruce de culturas y la identidad posdigital. Basándose en sus raíces ghanesas, sus obras examinan su herencia comunitaria y personal, en particular, la intersección entre la postcolonialidad y la cultura pop. A través de sus performances, investiga el "yo" como una ficción, ideando alter-egos para señalar una subjetividad dividida. Entre sus exposiciones y comisiones recientes se encuentran la Bienal de Liverpool, Reino Unido (2021), Art on the Underground, Reino Unido (2019), Somerset House, Reino Unido (2019/2018), Diaspora Pavilion: 57th Venice Biennale, Italia (2017), y Tate Britain/ Modern, Reino Unido (2013/2010).

Wumi "Wumzum" Olaosebikan es un ilustrador, muralista y animador nacido en Gran Bretaña. Muy influenciado por el cómic, los videojuegos y el manga, sus personajes son a menudo un reflejo de la vida urbana londinense, a través del arte callejero retrata los viajes y las dificultades de vivir en el entorno urbano contemporáneo. Su trabajo se apoya en una fuerte conexión con su identidad como británico, negro y *millennial*.

Amartey Golding

***Chainmail 1* [Malla metálica 1], 2016**

Video, 15'32''

Chainmail 1, la primera película de la serie Chainmail, está protagonizada por el hermano de Amartey, Solomon Golding, el primer hombre negro británico en formar parte del cuerpo de baile de la Royal Ballet Company. En la película, Solomon lleva una prenda de malla metálica que tardó un año y medio en fabricarse y pesaba 65 kg, — más que el propio Solomon en el momento del rodaje. Durante la escena principal suena *Boom bye bye*, el clásico del *dancehall* jamaicano de los años 90 de Buju Banton cuya reproducción, prohibida en público en Reino Unido debido a su letra homófoba y extremadamente violenta, sirve para reivindicar la muerte de Solomon como hombre gay. La película utiliza el frecuente retrato sensacionalista de los hombres negros en los medios de comunicación británicos y la homofobia generalizada, como puntos de partida para explorar temas humanos universales sobre el victimismo y la —en ocasiones—esquiva línea entre opresores y oprimidos.

--

Amartey Golding nace en 1988 y es un artista visual con un interés específico en explorar la conexión entre ideas y comportamientos conflictivos, creando nuevos objetos y ceremonias culturales mediante los que aborda temas universales en contextos contemporáneos.

Nacido en Londres de madre angloescocesa y padre ghanés, o como Golding se describe a sí mismo, "un hombre negro nacido de una mujer blanca", fue criado como rastafari por su madre y su padrastro jamaicano. Golding defiende y celebra las distintas comunidades en las que creció, desde Wiltshire hasta Ghana, al tiempo que las somete— sometiéndose también a sí mismo—, a escrutinio para revelar de este modo la naturaleza inherentemente contradictoria de la existencia humana.

Golding decidió abandonar su carrera de Arquitectura en la Central St Martins de Londres, para así poder cultivar el potencial del 'ojo no entrenado'. Desde que rechazó la formación artística tradicional ha trabajado con medios en los que tiene poca o ninguna experiencia para potenciar así su propia intuición. Hasta la fecha, su práctica ha incorporado la malla metálica, la fabricación de pelucas, la tapicería, el dibujo, la pintura, el grabado, el cine, la fotografía, el ballet y la moda. Defendiendo las ideas y experiencias de la gente de a pie y la naturaleza profunda de lo llamado mundano, continúa un viaje personal que persigue conectar con el arte y su papel central dentro de la sociedad.

Belinda Zhawi

***Danielle*, 2017**

Video, 02'31"

Un poema reflexivo sobre la envidia y la memoria de la infancia en la vida de la clase trabajadora de Zimbabue.

--

Belinda Zhawi es una artista literaria y sonora de Zimbabue que vive y trabaja en el sur de Londres. Es autora de *Small Inheritances* (Ignition Press, 2018) y *South of South East* (Bad Betty Press, 2019), cofundadora de la plataforma de arte literario BORN::FREE y bajo el pseudónimo de MA.MOYO, experimenta con la performance de sonido/texto. Su trabajo ha sido difundido y publicado en distintas plataformas, como The White Review, NTS Live,

Boiler Room y BBC Radio 3, 4 y 6. Zhawi también presenta Juju Fission (RTM FM), una emisión de radio mensual.

Berni Searle

***Seeking Refuge* [Buscando refugio], 2008**

Video, 06'01''

Seeking Refuge se rodó en la descarnada isla volcánica de Lanzarote, en las Islas Canarias. El proyecto fue encargado por el Centro Atlántico y Arte Moderno (CAAM), en Las Palmas, y formó parte de la exposición *Travesía*, que tuvo lugar en octubre de 2008. Esta obra consiste en una proyección de vídeo en una sola pantalla y una serie de trabajos fotográficos relacionados.

“En lugar de tratar la migración de las personas de los países africanos vecinos, que suele ir acompañada de experiencias traumáticas y drásticas consecuencias, opté por centrarme en la tenacidad de las personas para sobrevivir en lugares que suelen ser amenazantes y hostiles, destacando el instinto de supervivencia y la voluntad de hacer de estos nuevos lugares de encuentro su *hogar*”.

El paisaje se explora como un lugar en el que uno puede paradójicamente encontrar un lugar de descanso dentro de un paisaje aparentemente inhóspito, en el que siempre existe la posibilidad de ser engullido, sucumbiendo a las condiciones extremas del terreno.

--

Nacida en Ciudad del Cabo en 1964, Berni Searle trabaja con la fotografía y la imagen en movimiento. A menudo —pero no exclusivamente— se utiliza a sí misma en su trabajo, actuando para la cámara, produciendo obras que exploran cuestiones de autorrepresentación, la relación entre la identidad personal y colectiva, y las narrativas relacionadas con la historia, la memoria y el lugar.

Searle es licenciada en Bellas Artes por la Michaelis School of Fine Art de la UCT, donde es profesora. Ha ganado varios premios, entre ellos el Premio del Ministro de Cultura en DAK'ART, 2000, el Premio Standard Bank para Jóvenes Artistas de Arte Visual, 2003, el Rockefeller Bellagio Creative Arts Fellow, 2014, y el Premio Mbokodo, 2015.

Entre sus anteriores exposiciones internacionales destacan la 49ª y la 51ª Bienal de Venecia, *Personal Affects, Power and Poetics in Contemporary South African Art*, en la Catedral de San Juan el Divino (Nueva York, 2004), *Global Feminisms* en el Museo de Brooklyn (Nueva York, 2007), y *New Photography* en el Museo de Arte Moderno (Nueva York, 2007). Participó en *Figures and Fictions* en el Victoria and Albert Museum (Londres, 2011), *Pictures by Women: A*

History of Modern Photography en el Museum of Modern Art (Nueva York, 2011); *Earth Matters* en el National Museum of African Art, Smithsonian Institution (Washington DC, USA., 2014) y *Distance and Desire: Encounters with the African Archive* en la Walther Collection, Ulm, (Alemania, 2014-2015). En 2018 fue incluida en *Social Work*, en Frieze Londres, con ocho presentaciones de mujeres artistas cuyo trabajo surgió en respuesta a los cismas sociales y políticos globales de los años 80 y 90, y fue la artista destacada en el Festival Nacional de las Artes de Makhanda en 2019.

Jérôme Havre, Cauleen Smith and Camille Turner

***Triangle Trade* [Comercio triangular], 2008**

Video, 14'31''

En 2008 la Galería TPW Toronto, comisionó el proyecto *Triangle Trade* de Jérôme Havre, Cauleen Smith y Camille Turner. Creado durante un año de conversaciones transfronterizas sobre sus respectivas relaciones con el territorio y la pertenencia, Havre, Smith y Turner colaboraron en un nuevo cortometraje que presenta tres avatares en forma de marionetas —que interpretan a ellos tres— navegando por mundos distintos que, aislándoles, les ofrecen la posibilidad de una conexión transformadora. Mientras se desplazan por sus respectivos paisajes, las marionetas de Havre, Smith y Turner reflexionan sobre la negritud como estado transición, una experiencia que se extiende simultáneamente entre múltiples historias y futuros.

Jérôme Havre

Jérôme HAVRE es un artista afincado en Toronto y desde 2018 también en Marsella, cuya práctica artística interroga cuestiones identitarias, culturales y territoriales. Su trabajo se nutre de las ciencias sociales, la historia del arte, la construcción de la mirada y la forma en que estos procesos sociológicos tejen nuestra vida contemporánea. Utiliza campos estéticos y poéticos preexistentes que habitan sus obras de manera evidente, por ejemplo, las artes vernáculas y el art brut. Havre recurre a través de testimonios a la historia de las sociedades no occidentales y a la historia europea, para poner de manifiesto la interrelación y el sesgo de sus perspectivas. Su deseo es hacer tangibles las características de las identidades en situaciones de transformación social y por este motivo abre su estudio a otros artistas con el fin de hacer circular diversos puntos de vista.

Havre completó sus estudios en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, en París y está representado por la Clint Roenisch Gallery de Toronto.

Cauleen Smith

Nacida en Riverside, California, y formada en la Universidad Estatal de San Francisco (BA) y en la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de UCLA (MFA), vive y trabaja en Los Ángeles, y es profesora en el Instituto de las Artes de California. Además de sus exposiciones individuales en el MASS MoCA y el Museo Whitney, ha expuesto individualmente en el Instituto de Arte de Chicago, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, y el ICA de Filadelfia. En noviembre de 2020, Smith colaboró con The Showroom, Londres, y CIRCA para la instalación de vídeo *COVID MANIFESTO* en la gran pantalla de Piccadilly Circus. Sus cortometrajes, un largometraje, una instalación y una obra de performance se exhibieron en 2019 en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Su obra de 2018, *Sojourner*, forma parte actualmente de la exposición *Future Histories: Theaster Gates y Cauleen Smith* en el SFMOMA. En 2016, Smith fue la galardonada inaugural del Premio Ellsworth Kelly de la Fundación para el Arte Contemporáneo. Otras distinciones incluyen el Herb Alpert Award 2016 para Cine/Video, el Rockefeller Media Arts Award, el Creative Capital Award, el Artadia Award, la Beca United States Artists, la Beca 3Arts de Chicago, y residencias en la Fundación Robert Rauschenberg y Artpace. Smith ha sido anunciada también como ganadora del Premio de Arte Joyce Alexander Wein de 2021 por el Studio Museum de Harlem.

Camille Turner

El trabajo de Camille Turner explora la raza, el espacio, el hogar y la pertenencia. Su obra, que abarca los medios de comunicación, la práctica social y la performance, se ha presentado tanto en Canadá, donde reside, como internacionalmente. *Wanted*, una colaboración con Camal Pirbhai, se expuso recientemente en la Galería de Arte de Ontario, y utiliza el tropo de la moda para transformar las publicaciones de periódicos del siglo XVIII de propietarios de esclavos canadienses en anuncios de moda contemporáneos. *Freedom Tours*, creado en colaboración con la artista Cree-Metis Cheryl L'Hirondelle, es un encargo nacional para LandMarks 2017/Repères 2017 que consiste en eventos participativos creados específicamente para cada enclave, que reimaginan y reaniman la tierra y el agua desde las perspectivas negra e indígena. The Afronautic Research Lab, es una sala de lectura en la que los participantes se encuentran con historias enterradas. *The Landscape of Forgetting*, un paseo creado en colaboración con Alana Bartol, y los paseos sonoros *HUSH HARBOUR* y *The Resistance of Peggy Pompadour* evocan lugares de la memoria negra que reimaginan el paisaje canadiense. *Miss Canadiana*, uno de sus primeros proyectos, desafía las percepciones de la identidad canadiense y pone en tela de juicio el binario tácito entre "canadiense real" y "otro diverso". Camille es también la fundadora de Outerregion, un grupo de performance afrofuturista. Ha dado conferencias en varias instituciones, como la Universidad de Toronto, la Universidad de Algoma y la Escuela de Arte de Toronto, y se ha graduado en el Ontario College of Art and Design y en el programa de máster en estudios medioambientales de la Universidad de York, donde actualmente realiza un doctorado.

Grada Kilomba

Illusions: Vol. 1, Narcissus and Echo [Ilusiones: Vol. 1, Narciso y Eco], 2017

Video, 30'38''

Esta obra es la primera de una trilogía en la que la artista utiliza la tradición de la narración oral africana combinada con el cine, la coreografía y la música, para resaltar las tensiones de la época poscolonial.

El primer volumen está dedicado a la invisibilidad y la política de la tergiversación, para lo cual Kilomba escenifica los mitos de Narciso y Eco. En esta obra, Narciso se convierte en una metáfora de una sociedad que no ha resuelto su historia colonial, y se toma a sí misma y a su propia imagen como únicos objetos de amor. Así, Narciso se obnubila con su propio reflejo en la superficie del lago mientras escucha a Eco repetir sus palabras sin cesar., mientras Kilomba se pregunta cómo salir de este molde colonial y patriarcal.

Sirviéndose de elementos del teatro, la coreografía, la performance, la música y la narración, Kilomba juega con la ilusión de un escenario doble, creando una película muda en la que los personajes se mueven dentro de un blanco infinito. Mientras ella, en el exterior y rodeada de una instalación de micrófonos, da voz a las imágenes convirtiéndose en una "Griot" femenina contemporánea que interrumpe simbólicamente lo que acontece en el cubo blanco con urgencias postcoloniales.

Encargada por la 32. Bienal de São Paulo (2016), *Illusions*, se concibió primero como una performance/instalación, y se presentó en otros eventos y espacios como la 14. Documenta, en Kassel, la galería Goodman , en Ciudad del Cabo, así como la WdW for Contemporary Art, en Rotterdam, y la Galería Avenida da Índia- EGEAC, en Lisboa entre otros. Esta pieza fue premiada por el Festival Internacional de Cine de Rotterdam (2018) y reconfigurada como película monocanal para su proyección.

--

Grada Kilomba nace en 1968 en Lisboa, Portugal, es una artista interdisciplinar cuyo trabajo se centra en la memoria, el trauma, el género y el poscolonialismo y gira en torno a conceptos como el conocimiento, el poder o la violencia. Kilomba traduce subversivamente el texto en imagen, movimiento e instalaciones, dando cuerpo, voz y forma a su propia escritura crítica. La performance, la lectura escenificada, el vídeo, la fotografía, las publicaciones y la instalación sirven como plataforma para la práctica narrativa de Kilomba, que desestabiliza intencionadamente el consabido "cubo blanco" a través de un nuevo y urgente lenguaje e imaginario decolonial.

Su obra se ha presentado en importantes eventos internacionales como La Biennale de Lubumbashi VI, la décima Bienal de Berlín, Documenta 14, Kassel o la 32. Bienal de São Paulo. Su trabajo se ha mostrado también tanto en exposiciones individuales como colectivas, en distintas instituciones internacionales como la Pinacoteca de São Paulo, Bildmuseet, Umeå, Museum of Art and Photography de Tokio, Kadist Art Foundation en París, The Power Plant, Toronto, Maxim Gorki Theatre, Berlín, MAAT - Museum of Art, Architecture and Technology en Lisboa, WdW Center for Contemporary Art, Rotterdam, el Museo de la Secesión en Viena, Bozar Museum, Bruselas y PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea en Milán.

Kilomba es doctora en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín y es autora del aclamado libro *Plantation Memories* (Unrast, 2008), una recopilación de episodios de racismo cotidiano escritos en forma de breves relatos psicoanalíticos que fue seleccionado como el más importante de la literatura de no ficción en Brasil, 2019

Heidi Ramírez

***Kazimir*, 2018**

Video, 01'18'

Me gusta hablar de mis sentimientos. Y -a veces- me siento como el arte. No exactamente como "una bella obra maestra que necesita ser expuesta, bla bla", más bien como ese sentido más pequeño del arte, la parte embrionaria, casi monstruosa, casi indescriptible, larvada, sin forma, llena de posibilidades.

***Negra*, 2019**

Video, 02:56

Esta obra tiene un mensaje claro, los negros son negros. Estamos hartos de eufemismos que ocultan nuestro color de piel, nuestra identidad, nuestra historia.

--

Heidi Ramírez nace en la República Dominicana en 1997, y es una fotógrafa y editora de vídeo de género no binario que se graduó en Realización de Audiovisuales y Espectáculos en 2017, y actualmente cursa estudios de Documental Creativo y Fotografía Contemporánea, en Fuga Foto. Entre sus proyectos se encuentran: la edición de vídeo de los audiovisuales de la obra *BlackFace*, de la compañía No es país para negras, o el diseño visual de la performance *Black Guiris*, de Yvonne González. Su trabajo se centra en el autorretrato como mecanismo de representación y en lo sensorial para habitar otras dinámicas de creación audiovisual.

Julianknxx

Black Corporeal (Between This Air), 2021

Video, 13'06''

Black Corporeal (Between This Air) es un análisis crítico de la relación entre la materialidad y la psique negra. Explora la idea de que nuestra capacidad de respirar —un acto que se ve continuamente desafiado por todo, desde la contaminación del aire, el estrés y la ansiedad, a los prejuicios sociales— es más que la capacidad de nuestros pulmones para tomar aire, un reflejo de la forma en que vivimos individualmente y en conjunto. *Black Corporeal (Between This Air)* se ocupa de los aspectos físicos y metafísicos de la respiración y se pregunta si podemos repositionarnos a través de lo extrínseco, mediante la creación de estructuras y realidades negras que —estas sí— nos permitan respirar libremente.

--

Julianknxx es un poeta interdisciplinario, artista visual y cineasta cuya práctica cruza los límites entre la *spoken word*, la música, las artes visuales y la instalación. A través de su práctica, Julianknxx explora temáticas en torno a herencia, la pérdida y la pertenencia, y sus efectos en las narrativas personales e interpersonales.

Con un compromiso crítico con la historia del arte y la filosofía, Julianknxx usa su historia personal como un prisma a través del cual deconstruir las perspectivas dominantes sobre el arte, las ideas, la historia y la cultura africanas. Su trabajo, repleto de simbolismo y con una compleja estratificación, reflexiona sobre nuestra continua y necesaria tarea de definirnos y redefinirnos, a través del rechazo simultáneo de las etiquetas impuestas y el repositionamiento de nuestra subjetividad dentro de nuevas narrativas colectivas.

A través de sus proyectos, Julianknxx elabora un archivo vivo de experiencias de la diáspora africana, creando un espacio de colaboración para que artistas, participantes y espectadores se comuniquen mientras navegan una multiplicidad de identidades culturales, sentidos de pertenencia y expresiones creativas.

Katia Kameli

Le Roman Algérien [La Novela Argelina], 2018

Video, 18'39''

Le Roman Algérien es un vídeo concebido como una inmersión en la historia de Argelia y su memoria colectiva. Se desarrolla en la calle Larbi Ben M'Hidi, en Argel, donde Farouk Azzoug y su hijo tienen un quiosco ambulante en el que venden postales antiguas y reproducciones

de fotografías de archivo. Diferentes imágenes constituyen esta colección, que va desde finales del siglo XVIII hasta la década de 1980. Entre ellas se encuentran postales originales de escenas costumbristas o urbanas, anuncios art déco de los ferrocarriles, y también reproducciones fotográficas de importantes personajes políticos argelinos o de extranjeros que visitan el país. Esta ecléctica colección nos adentra en una iconografía colonial y postcolonial, que parece estar clasificada al azar pero que permite muchas asociaciones, como una especie de Atlas Mnemosyne argelino. Sobre las imágenes del quiosco y de diferentes lugares de la ciudad, podemos escuchar las voces de habitantes de Argel, historiadores, escritores, estudiantes, que explican su relación con estas imágenes y con la historia de su país.

--

Katia Kameli es una artista y cineasta franco-argelina. Tras estudiar en la Academia de Bellas Artes de Viena, se graduó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Bourges en 2000, y en 2003 obtuvo un posgrado en Nuevos Medios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Marsella. El trabajo de Kameli está estrechamente vinculado a su experiencia personal de doble identidad, explorando la multiplicidad y espacio intersticial. A través del vídeo, la fotografía y la instalación, investiga los espacios interculturales, la intersección de identidades y su construcción. Así, se posiciona como un híbrido, utilizando un 'tercer espacio' que permite la emerger otras visiones, formas y posiciones. Este 'tercer espacio' cuestiona los relatos históricos y posibilita generar una postura crítica que permita reescribir las narrativas hegemónicas.

Sus exposiciones individuales más recientes son: *The Algerian Novel*, Kalmar Konstmuseum, Kalmar (2020), *She rekindled the vividness of the past*, Kunsthalle Münster, Münster (2019), y *Ya Rayi*, Centre d'art La Passerelle, Brest (2018). Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, entre las que se incluyen: *Global(e) Resistance*, Centro Pompidou, París (2020), *A toi appartient le regard (...)*, Quai Branly, París (2020), *Un instant avant le monde*, Biennale de Rabat (2018), Biennale de Rennes (2018), *Tous, des sang-mêlés*, Mac Val, París (2017), *Cher(e)s Ami(e)s*, Centre Pompidou, París (2016), *Made in Algeria*, Mucem, Marsella (2016), *Entry Prohibited to Foreigners*, Havre Magasinet, Boden, Suecia (2015), o *Where we're at*, Bozar, Bruselas (2014).

En 2006 y 2011, Kameli dirigió y produjo las plataformas de vídeo "Bledi in Progress" y "Trans-Maghreb" para jóvenes cineastas de Argelia, Marroco y Túnez en Argel.

Kiluanji Kia Henda

Havemos de Voltar [Debemos retornar], 2017

Video, 17'29"

El cortometraje *Havemos de Voltar*, toma su título de un poema de Agostinho Neto que defiende que para que los africanos sean efectivamente independientes deben rescatar toda la herencia cultural del periodo precolonial. Así, el cortometraje narra la historia de un antílope sable gigante disecado en un archivo histórico, cuya alma aún perdura; ¿o también está disecada? El antílope rechaza su papel de artefacto histórico y decide regresar a su glorioso pasado, pero el único recuerdo que tiene del bosque— su hogar supuestamente—, es un museo de historia natural. Así, se da cuenta de que su retorno es imposible y que sus recuerdos también han sido disecados y expuestos en vitrinas. Sin un pasado real, ni un exterior puro, la naturaleza se convierte en un trampantojo visto a través de lentes anamórficas pulidas por la cultura.

--

Kiluanji Kia Henda nace en 1979, Luanda, Angola, es un artista que, imprimiendo un sentido del humor sorprendente en su obra, se centra a menudo en temas de identidad, política y percepción del poscolonialismo y el modernismo en África.

Kia Henda aporta una visión crítica a una práctica multidisciplinar en la que incorpora la fotografía, el vídeo y la performance. Rodeado durante su formación de entusiastas de la fotografía, su trabajo conceptual se ha perfilado también a través de la música, el teatro de vanguardia y las colaboraciones con un colectivo de artistas emergentes en la escena artística de Luanda.

Gran parte de su obra se nutre de la historia a través de la apropiación y manipulación de espacios y estructuras públicas, y de las diferentes representaciones que forman parte de la memoria colectiva, con el fin de producir imágenes complejas y profundas. Su trabajo ha sido expuesto en proyectos individuales en galerías e instituciones de todo el mundo y su primera gran exposición individual en un museo europeo fue en el MAN Museo d'Arte Provincia di Nuoro en Italia en 2020.

Su obra también se ha mostrado en importantes eventos internacionales como las bienales de Venecia, Dakar, São Paulo y Gwanju, así como en grandes exposiciones itinerantes, entre ellas: *Making Africa: A Continent of Contemporary Design* y *The Divine Comedy: Heaven, Hell, Purgatory revisited* by Contemporary African Artists. En 2019, la obra de Kia Henda, que actualmente vive y trabaja entre Luanda y Lisboa, fue adquirida por la Tate Modern de Londres, y seleccionada para participar en el sector Unlimited de Art Basel.

Mónica de Miranda

***Beauty* [Belleza], 2018**

Video, 07'35"

Caminando en soledad por espacios fantasmagóricos de la historia reciente, una mujer revisita la ciudad Kinshasha y sus arquitecturas de liberación. Los espacios representados en la película se apoyan en el patrimonio construido antes y después de las guerras de independencia, para señalar la apropiación y resignificación de los dogmas de poder y cánones de belleza, así como de la estética helenística, a través de la presencia protagonista de la mujer negra.

Ausente en los libros de historia y los relatos oficiales, su presencia constante en la ciudad la transforma en un cuerpo-monumento que también encarna la representación de la dualidad y la alteridad en un juego de similitudes y diferencias en entornos naturales y arquitectónicos, donde la ruina y la resiliencia nos proyectan en un terreno de reinención social.

La Tour de l'Échanger, una torre en Kinshasha, en la República Democrática del Congo, es una de las protagonistas de esta película. Una de las más altas de África en el momento de su construcción (1970 - 1974), fue diseñada por el arquitecto franco-tunecino Olivier-Clément Cacoub a petición del dictador Mobutu como homenaje a Patrice Emery Lumumba, referente en la lucha contra la dominación colonial belga.

Los monumentos se erigen para fijar símbolos, realizando la memoria de los acontecimientos y personajes que las estructuras de poder dominantes determinan que deben formar parte de la historia. Se construyen sólidamente para transmitir la inmutabilidad de la gloria y hacer esas narraciones perdurar durante generaciones. Los edificios son también monumentos erigidos para encarnar visiones del mundo y organizar nuestra forma de ser y aprehender el tiempo y el espacio, algo que esta película busca subvertir proponiendo una nueva categoría: el cuerpo-monumento.

--

Mónica de Miranda, nace en Oporto, Portugal, en 1976, aunque actualmente vive y trabaja en Lisboa y Luanda. Artista e investigadora, su trabajo trata temas en torno a arqueologías urbanas y geografías personales. Parte de su educación transcurre en Londres, donde se licenció en Artes Visuales por el Camberwell College of Arts en 1998. Tiene un máster en Arte y Educación por el Instituto de Educación (2000) y un doctorado en Artes Visuales por la Universidad de Middlesex (2014). De Miranda es también una de las fundadoras del proyecto de residencias artísticas Triangle Network en Portugal y fundó en 2014 el proyecto Hangar - Centro de Investigación Artística, en Lisboa.

Sus exposiciones individuales incluyen: *Tomorrow is another day* (Carlos Carvalho Galleria, 2018); *Atlántico. A Journey to the center of the earth* (Galería Sabrina Amrani, Madrid, España, 2017); *Panorama* (Tyburn Gallery, Londres, Reino Unido, 2017). Entre sus exposiciones

colectivas se encuentran: *Festival Valongo* (São Paulo, Brasil, 2018), *Doublethink: Doublevision* (Pera Museum, Estambul, Turquía, 2017), *Daqui Pra Frente* (CAIXA Cultural, Río de Janeiro e Brasilia, Brasil, 2017-2018), *Le jour qui vient* (Galerie des Galeries, París, Francia, 2017), Bienal de Fotografía Vila Franca de Xira (Vila Franca de Xira, Portugal, 2017), Contemporary African Art and Aesthetics of Translations (Bienal de Dakar, Senegal, 2016), Biennale Internationale de l'Art Contemporain de Casablanca (Casablanca, Marruecos, 2016), Addis Foto Fest (Addis Abeba, Etiopía, 2016). De Miranda ha participado en varias residencias en instituciones como la Tate Britain, el Instituto Francés, o el British Council e Iniva y su obra está presente en colecciones públicas como el MAAT, la Fundação Calouste Gulbenkian, el Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado y el Arquivo Municipal de Lisboa.

Nástio Mosquito

3 Continents [Tres continentes], 2010

Video, 07'45''

“Los vídeos Europa, América y África conforman la videoinstalación *3 Continents*, que muestra al artista angoleño Nástio Mosquito pronunciando con seguridad tres discursos dirigidos a los respectivos continentes. Detrás de él, se pueden ver mapas improvisados de cada territorio, aunque la geografía es reconocible, su espontánea construcción confiere a los mapas un carácter lúdico. Comunicados de manera distante y racional, a la vez que dominante y carismática —como un político que de pie lee un comunicado de prensa oficial—, Mosquito anuncia "he comprado Europa" y "he comprado los EEUU": su "orgullo", "ignorancia", "comodidad" y la "simpleza de su supremacía". En estas obras se adoptan de forma ininterrumpida los rituales de la presentación típicamente occidentales, aunque en un contexto descuidado al aire libre y saturado de luz diurna. A través del entorno y la oratoria, Mosquito aborda el complejo legado y el constante refuerzo contemporáneo de la lógica occidental de la propiedad y la deuda, y sus consecuencias en nuestra forma de pensar, hablar y entender lo biopolítico. Una lógica que lleva al extremo al afirmar en la tercera parte de la obra que todo, incluso la memoria y los sentimientos, puede comprarse o desecharse insensiblemente en el caso de África. A través de un provocador humor negro, Mosquito enfatiza el descabellado fatalismo de las lógicas hegemónicas y sus modos de propaganda. La obra suscita un sutil, aunque alarmado anhelo de humanidad al contemplar un sistema disfuncional que baila al borde del precipicio.” — Gwen Parry

--

El artista multimedia Nástio Mosquito es conocido por sus performances, vídeos, música y poesía que muestran un intenso compromiso con el potencial del lenguaje. Fácilmente malinterpretado como una forma de cansancio del mundo, su trabajo manifiesta en contra, la extraordinaria expresión de un deseo urgente de implicarse con la realidad a todos los niveles.

Paulo Nazareth

Paseo en el barrio rico de Buenos Aires, 2010

Video, 06:00

Paseo en el barrio rico de Buenos Aires (2010) aborda nociones de percepción y pertenencia —el lugar asignado, los contextos específicos—, y ciertos sujetos sociales: el negro, el mulato, el pobre, "los casi blancos pobres como los negros" y "los casi blancos negros por ser tan pobres". La elección de grabar en blanco y negro desdibuja cualquier intento de definir y enmarcar las identidades raciales y sociales, un empeño que suele derivarse de un malentendido colectivo. Mediante imágenes que intencionadamente dan la impresión de ser oscilantes, desenfocadas e inexactas —como es habitual en toda la obra de Nazareth—, el concepto de identidad se presenta en un proceso de flujo constante de flujo, construcción y negociación. Su obra tiene un marcado carácter político y pretende desestabilizar nuestras presunciones sin ofrecer soluciones definitivas. Su práctica desafía la narrativa y la posición fija de ciertos estereotipos contemporáneos: ¿qué es ser negro, africano o indígena? ¿Cuál es la posición política y socioeconómica que estas identidades ocupan en las estructuras de poder? ¿Quién define esos roles? El imaginario de Nazareth trae a la luz las vidas, rostros, gestos y las formas de ser, que revelan la complejidad y la riqueza de la subjetividad y la memoria.

--

Nacido en la ciudad de Borun Nak en el estado de Minas Gerais, Brasil, Paulo Nazareth vive como un nómada global y su trabajo es a menudo el resultado de gestos precisos y sencillos, que generan reflexiones más complejas y pretenden sensibilizar sobre temas tan urgentes como la inmigración, la racialización, el colonialismo de la globalización, y sus efectos en la producción y el consumo de arte en su Brasil natal y el Sur Global. Aunque su trabajo se materializa principalmente en forma de vídeo, fotografía y objetos encontrados, quizá su medio más decisivo sea las relaciones que cultiva con las personas que encuentra en el camino —especialmente con aquellos que deben permanecer invisibles debido a su estatus legal o aquellos que son reprimidos por las autoridades gubernamentales. En ciertos aspectos, Nazareth encarna deliberadamente el ideal romántico del artista errante en busca de sí mismo y de las verdades universales, para desvelar estereotipos y presunciones sobre la identidad nacional, la historia cultural y el valor humano.

Ramone Anderson

Soul Skate, 2019

Video, 15'35''

Soul Skate es una discoteca de patinaje fundamental en el legado cultural de Detroit. Este documental colaborativo, retrata lo que acontece durante su icónica fiesta bianual.

--

Ramone Anderson es un director y fotógrafo londinense. Su trabajo es conocido por una forma de narración honesta e íntima, que combina a la perfección escenas cinematográficas y atrayentes con discursos sociopolíticos y temas de actualidad con gran eficacia visual. Ha trabajado en producciones comerciales, documentales, cortometrajes, vídeos musicales y actuaciones en directo, y sus películas se han proyectado a nivel internacional recibiendo un amplio reconocimiento. Entre sus clientes se encuentran Nike, Ballantine's, Fendi, British Council, V&A y el centro de arte Barbican. *Soul Skate*, una comisión de Dazed, Carhartt WIP y NTS, se estrenó en 2018.

Rubén H. Bermúdez

A todos nos gusta el plátano [We all like plantain], (2021)

Video, 60'33''

Siete personas negras protagonizan el intento de hacer una película. Un retrato coral, íntimo y cálido. España, 2020.

--

Artista visual es autor del libro 'Y tú, ¿por qué eres negro?'. Su trabajo se ha mostrado en distintos espacios de arte como el Museo Nacional Reina Sofía o CA2M. Es co-fundador del colectivo 'AfroConciencia'.

Sally Fenaux Barleycorn

Unburied [Insepulto], 2019

Video, 06'25''

El reflejo de los amaneceres en el mar está ahora bañado con la sangre de los cuerpos que no fueron sepultados. Las esperanzas y los sueños de los migrantes se ahogan, como los cuerpos que aspiraban a ellos. El mar Mediterráneo ya no suena a olas chocando contra la costa, sino a gritos de desesperación cuyo eco sigue de manera ferviente e hiriente pidiendo ayuda.

--

Sally Fenaux es una escritora, directora, educadora y consultora multicultural con más de una década de experiencia profesional en la industria cinematográfica. Hija de inmigrantes

Europeos y africanos, se considera mestiza en el más amplio sentido y ni se siente de ningún lugar geográfico, ni se identifica con ninguna nación o bandera. Autodenominada como 'una ciudadana del futuro', su trabajo se centra en la importancia que tienen los relatos en la construcción de imaginarios sociales e individuales, promoviendo, tanto en la práctica como en la teoría, una creación audiovisual que no representa sólo el mundo en el que vivimos, sino el mundo aquel en el que soñamos vivir.

Su trayectoria abarca experiencias laborales muy diversas, desde contenidos para redes sociales y películas independientes, hasta mega-producciones, o más recientemente, series para plataformas de streaming. Fenaux ha escrito y dirigido una docena de cortometrajes de ficción, y en 2021 ha debutado con su primer largometraje para Erika Lust Films. Recientemente, también ha realizado consultorías y tutorías y participado en la selección de proyectos para concursos y festivales de cine, con especial énfasis en la urgencia de crear una industria audiovisual más diversa e inclusiva. Fenaux es la fundadora de *New Voices New Futures* —un colectivo de cineastas de la diáspora africana con sede en España—, y la cofundadora de Black Seed Films, un programa educativo online con el propósito de capacitar a creadores negros de cualquier parte del mundo para desarrollar sus ideas cinematográficas y televisivas.

Sara Sadik

***LACRIZOTIEK*, 2019**

Video, 10'26''

Lacrizotiek es un cortometraje realizado durante un taller dirigido por Sara Sadik en el centro social AGORA del barrio marsellés de Busserine, en julio de 2019. Co-escrito e interpretado por un grupo de ocho adolescentes, *Lacrizotiek* da un vuelco al uso de los medios y a los estereotipos de los llamados barrios "sensibles" mediante una auto-representación de sus habitantes en un cortometraje que mezcla noticias de televisión y ciencia ficción.

--

Sara Sadik es una artista que vive en Marsella, Francia, graduada de la École des Beaux-Arts, de Burdeos, Francia, en 2018. El trabajo de Sadik se ha presentado en varias exposiciones colectivas en distintas instituciones y espacios como el Istituto Svizzero (Roma, 2015), la Feria Art Athina (Atenas, 2017), el Festival Open'er programado por el MoMA de Varsovia (Gdynia, 2017), Karma International (Zúrich, 2017), Manifesta 13 (Marsella, 2020), Ballet Nacional de Marsella (Marsella, 2020), Parc des Ateliers - LUMA Arles (Arles, 2020) y Friche la Belle-de-mai (Marsella, 2021).

La práctica de Sadik mezcla el vídeo, la performance, la instalación y la escritura, trabajando en torno a la juventud francesa de clase trabajadora y su cultura. Documenta sus misterios

deconstruyendo sus 'mitologías sociales', particularmente, las identidades y masculinidades de la diáspora en narrativas de ficción, documentales, ciencia-ficción, así como telerrealidad.