

CONTRA LA RAZA

↳ Programa en vivo
Proyecciones y performances

29-31 OCT

CENTRO DE CREACIÓN
CONTEMPORÁNEA

MATADERO

CONTRA LA RAZA

Programa en vivo. Proyecciones y performances

Esta propuesta de Katherine Finerty y Raúl Muñoz de La Vega toma como punto de partida la exposición *Contra la raza* comisariada por Elvira Dyangani Ose en colaboración con The Showroom, Londres, en el marco de PHotoEspaña 21, una muestra que puede visitarse en la nave O de Matadero Madrid hasta el 28 de noviembre.

Evocando imaginarios contemporáneos y futuristas que, a través de relatos y poéticas del imaginario negro, abogan por diferentes formas de un humanismo global e igualitario, este programa propone un fin de semana de proyecciones, conversaciones y performances, y ofrece la oportunidad de conocer a algunos de los artistas participantes en la exposición.

Contra la raza se concibe como una plataforma donde 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, apelando a nuestra consciencia colectiva para promover el establecimiento de un nuevo humanismo planetario.

El programa en vivo se inicia el viernes 29 de octubre con la proyección de la serie *Relic Traveller* de Larry Achiampong que incluye por vez primera los cinco capítulos que ha creado hasta la fecha, acompañada de una conversación on-line con la co-comisaria del proyecto, Katherine Finerty, donde se explorarán las narrativas decoloniales construidas en torno a la identidad, la migración, la tecnología y la voluntad colectiva.

La actividad del sábado 30 de octubre se centra en la presentación del proyecto audiovisual *Taxidermy of the Future*, comisariado por Bruno Leitão y Paula Nascimento, que reúne obras de los artistas Kiluanji Kia Henda, Grada Kilomba y Mónica de Miranda, y en la conversación *Geopoética Colectiva*, que, moderada por Ruben H. Bermúdez, contará con la comisaria de Contra la Raza y Directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose, y las artistas Sally Fenaux Barleycorn y Heidi Ramírez, y se centrará en el trabajo de los colectivos de artistas afincados en España a través de las obras de estas dos artistas.

Por último, el programa presenta en dos sesiones, una el sábado 30 y una segunda el domingo 31, la performance *SOUTH X SOUTH EAST* a cargo de la artista londinense **Belinda Zhawi**, en la que combinando poesía y sonido indaga en el paisaje emocional de los jóvenes migrantes y en la construcción de la identidad a partir de lugares geográficos.

Larry Achiampong. *Reliquary 2*, 2020. Cortesía del artista y Copperfield, Londres. *Contra la Raza*, vista de instalación, Matadero Madrid, 2021. Cortesía de Matadero Madrid y The Showroom, Londres. Foto: Lukasz Michalak

VIE 29 OCT

Proyección de la serie *Relic Traveller* [El viajero del relicario] de Larry Achiampong y conversación on-line entre el artista y Katherine Finerty

Proyección especial de las películas que componen actualmente la serie *Relic Traveller* de Achiampong, un proyecto multidisciplinar que se manifiesta en forma de performance, audio, imagen en movimiento y escritura. A esta proyección le seguirá una conversación on-line entre el artista y la co-comisaria del programa en vivo *Contra la Raza*, Katherine Finerty (comisaria de The Showroom, Londres).

La serie *Relic Traveller* de Larry Achiampong sirve a la vez como marco físico y espacio de especulación para este programa al abordar de forma multidisciplinar y mediante narrativas decoloniales, distintas nociones de identidad, imaginación, migración, voluntad colectiva y tecnología. Desde 2017 esta serie desarrolla en múltiples espacios una poética visual que persigue generar un diálogo intergeneracional que comunica pasado, presente y futuro, explorando el colonialismo, el postcolonialismo y los actuales nacionalismos exacerbados desde la óptica panafricanista y la identidad de la diáspora africana.

Es la primera vez que se proyectan juntas las cinco películas de *Relic Traveller* creadas hasta la fecha. Dos de los videos se proyectan actualmente en Nave 0 hasta el 28 de Noviembre de 2021 —el primero de la serie, *Relic 0* (2017), y el más reciente, *Reliquary 2* (2020)—, y se presentan como parte de una instalación multimedia que se compone además de diversa parafernalia, ilustraciones de Wumi Olaosebikan 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], pretendiendo establecer un diálogo entre los fantasmas del pasado colonial y su descendencia futura.

SALA AZCONA, CINETECA MADRID | 19:00 A 21:00H

↳ 19.00H

***Relic 0* [Reliquia 0]**

Larry Achiampong, UK, 2017, 10', DCP

Relic 0, el prelude a *Relic Traveller: Phase 1*, es un cortometraje que transcurre entre escenas 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, 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.

***Relic 1* [Reliquia 1]**

Larry Achiampong, UK, 2017, 14', DCP

En *Relic 1*, un viajero del relicario aparece en lugares de un Reino Unido aparentemente desolado. Al descubrir fragmentos de audio que dan testimonio de un imperio olvidado, el viajero pronto se encuentra en una atmósfera que ofrece simultáneamente momentos que alternan la poesía con relatos de traumas cargados de una claustrofobia cada vez más asfixiante. Provocando una sensación de cercana alteridad, se nos invita a embarcarnos en un viaje por un futuro desquiciado. *Relic 1* es una obra realizada con la financiación de PS/Y y Arts Council England.

***Relic 2* [Reliquia 2]**

Larry Achiampong, UK, 2019, 16', DCP

La tercera película, *Relic 2*, forma parte de *Relic Traveller: Fase 2*, que se centra en una temática afrofuturista. Este proyecto especulativo tiene en cuenta el clima social y político de los tiempos actuales; el auge del nacionalismo en el Occidente global y las tensiones que rodearon momentos como el voto del Reino Unido a favor del "Brexit" en 2016, al mismo tiempo que el programa de pasaportes de la Unión Africana —también impulsado en 2016—, apuntaba a la posible apertura de fronteras en un continente africano unificado en el futuro. Con estos referentes, la serie *Relic Traveller* imagina un futuro en el que el Occidente global se sume en la decadencia, mientras que la Unión Africana prospera hacia la armonía, la independencia y la responsabilidad de configurar el destino del planeta.

Relic 3 [Reliquia 3]

Larry Achiampong, UK, 2019, 13', DCP

Continuando la trama de *Relic 2*, un viajero acaba una expedición cuando otro comienza una en la que descubrirá un nuevo testimonio. *Relic 3*, que detalla las luchas de un trabajador inmigrante en su intento de ganarse la vida en un entorno hostil y extraño, recoge relatos sonoros de manipulación sexual, violencia y explotación, que se combinan con impactantes vistas del Lido abandonado de Margate (Reino Unido), el túnel peatonal de Greenwich (Londres, Reino Unido) y el bosque de Wanstead (Londres, Reino Unido).

En ese momento indeterminado, entre un ambicioso conjunto de nuevas iniciativas, la Unión Africana crea la "Alianza de Viajeros del Relicario", un programa que equipa a los Viajeros del Relicario con tecnología de viaje espacial con el único propósito de aventurarse fuera de la Unión Africana para recuperar la información en formato de audio dejada por aquellos que han sido históricamente oprimidos dentro de sistemas políticos coloniales, capitalistas y globalizados. Estos testimonios redescubiertos se compilan y utilizan como material de archivo y referencia para que la Unión Africana gobierne responsablemente el futuro. La película cuenta con una inquietante y solemne partitura escrita por Achiampong y un violonchelo interpretado por Jonathan Holland.

Reliquary 2 [Relicario 2]

Larry Achiampong, UK, 2019, 13', DCP

La quinta película de la serie *Relic Traveller*, *Reliquary 2*, es una respuesta a la crisis desencadenada por el COVID-19 y al posterior confinamiento. Esta obra formada por secuencias de animación e imágenes inéditas de drones procedentes de los archivos personales de Achiampong, se completan con una partitura original compuesta e interpretada por el artista. *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 este tiempo 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 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 sus antepasados.

La voluntad y la tecnología son dos puntos clave en la obra de Achiampong que han demostrado ser premonitorios en un contexto de inmovilidad impuesta durante un período de cuarentena forzosa. Para muchos, la tecnología digital se ha convertido en el único medio de interacción y comunicación, y se ha incorporado a nuestra vida cotidiana para convertirse al mismo tiempo en una proyección íntima de nosotros mismos y en avatares tras los que escondernos. *Reliquary 2* cuenta con secuencias de animación de Wumi Olaosebikan.

↳ 20:15H

CONVERSACIÓN

Tras la proyección de la serie *Relic Traveller*, se proyectará una conversación pregrabada on-line entre Larry Achiampong y la co-comisaria del proyecto *Contra la raza* Katherine Finerty, seguida de un turno de preguntas del público para Katherine Finerty.

Esta conversación estará disponible posteriormente en la web de The Showroom London.

Proyección del proyecto *Taxidermy of the Future* [Taxidermia del Futuro] y conversación entre Elvira Dyangani Ose y Bruno Leitão

Taxidermy of the Future es un proyecto que, comisariado por Paula Nascimento y Bruno Leitão, reúne obras de los artistas Kiluanji Kia Henda, Grada Kilomba y Mónica de Miranda, y analiza los atavismos persistentes en las sociedades europeas y africanas desde la mitología grecolatina hasta la era poscolonial. Desdibujando las líneas entre la historia y la ficción, la memoria y la fantasía, estas obras son un testimonio vivo de la vitalidad de la narrativa contemporánea.

El proyecto se fundamenta en el intercambio de referencias entre los dos comisarios y los artistas, cuyo trabajo ha sido esencial en el desarrollo de la investigación. *Taxidermy of the future* se mostró por primera vez como un ciclo de cine en la 6ª edición de la Bienal de Lubumbashi Future Genealogies, *Tales From The Equatorial Line* (2019), y posteriormente se amplió para presentarse en formato expositivo en el Museo Nacional de Historia Natural de Luanda (2020). *Taxidermy of the Future* está patrocinado por FAS – For Arts Sake.

SALA AZCONA, CINETECA MADRID | 12:00 A 14:00H

↳ 12:00H

Beauty [Belleza]

Mónica de Miranda, Portugal, 2020, 8', DCP

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, realzando 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.

Havemos de Voltar [Debemos volver]

Kiluanji Kia Henda, Angola, 2017, 17', DCP

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.

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

Grada Kilomba, Portugal, 2017, 31', DCP

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 poscoloniales.

↳ 13:00H **CONVERSACIÓN**

Tras la proyección, tendrá lugar una conversación entre Elvira Dyangani Ose y Bruno Leitão seguida de un turno de preguntas del público.

SALA AZCONA, CINETECA MADRID | 17:00 A 18:45H

***Geopoética colectiva*, proyección y conversación entre Elvira Dyangani Ose, Heidi Ramírez, Sally Fenaux Barleycorn y Rubén H. Bermúdez**

Partiendo de la investigación del historiador Paul Gilroy para desmantelar las políticas racializadoras y marginalizadoras, el proyecto *Contra la raza* propone una poética para un igualitarismo emergente como catalizador de una democracia cosmopolita y global. Esta proyección y conversación con la comisaria de *Contra la Raza* y directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose, Sally Fenaux Barleycorn y Heidi Ramírez, estará moderada por el fotógrafo y profesor Rubén H. Bermúdez, y se centrará en el trabajo de los colectivos de artistas con sede en España a través de las obras de estas dos artistas.

↳ 17:00H ***Kazimir***

Heidi Ramírez, España, 2018, 1', DCP

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

Heidi Ramírez, España, 2019, 3', DCP

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

***Unburied* [Insepulto]**

Sally Fenaux Barleycorn, España, 2019, 6', DCP

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.

INTERMEDIAR, MATADERO | 20:00H

↳ 20:00H **Performance Belinda Zhawi:**

SOUTH X SOUTH EAST

La escritora, profesora y artista sonora Belinda Zhawi presenta *SOUTH X SOUTH EAST*, una performance que, en desarrollo desde 2019, combina la poesía y el sonido para indagar en las emociones de los jóvenes migrantes, la construcción de la identidad a partir de sitios geográficos, qué significa tener más de un hogar y lo que entendemos por este.

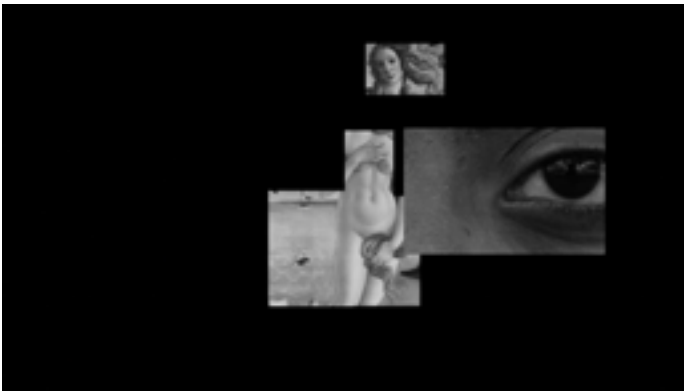
SXSE busca explorar el paisaje emocional que generan esos cambios y cómo afectan posteriormente a la identidad personal analizando la pérdida, el duelo del hogar o la migración mediante el uso de la poesía, la vocalización y la música. Las obras que se presentan en este proyecto son grabaciones de campo y obras originales con contribuciones musicales de la arpista Marysia Osuchowska y Caleb Azumah Nelson.

Beauty [Belleza]. Mónica de Miranda, Portugal, 2020

Havemos de Voltar [Debemos volver]. Kiluanji Kia Henda, Angola, 2017

Kazimir. Heidi Ramírez, España, 2018

Unburied [Insepulto]. Sally Fenaux Barleycorn, España, 2019

Ilusions: Vol 1. Narcissus and Echo. [Ilusiones: Vol 1. Narciso y Eco]
Grada Kilomba, Portugal, 2017

DOM 31 OCT

INTERMEDIAS, MATADERO | 12:00H

↳ 12:00H

**Performance Belinda Zhawi:
SOUTH X SOUTH EAST**

La escritora, profesora y artista sonora Belinda Zhawi presenta *SOUTH X SOUTH EAST*, una performance que, en desarrollo desde 2019, combina la poesía y el sonido para indagar en las emociones de los jóvenes migrantes, la construcción de la identidad a partir de sitios geográficos, qué significa tener más de un hogar y lo que entendemos por este.

SXSE busca explorar el paisaje emocional que generan esos cambios y cómo afectan posteriormente a la identidad personal analizando la pérdida, el duelo del hogar o la migración mediante el uso de la poesía, la vocalización y la música. Las obras que se presentan en este proyecto son grabaciones de campo y obras originales con contribuciones musicales de la arpista Marysia Osuchowska y Caleb Azumah Nelson.

Belinda Zhawi, *SOUTH X SOUTH EAST*, performance documentation, 180 The Strand, London, 2019. Courtesy of the artist, The Showroom and Prada.

AGAINST RACE

EN

Live programme

The *Contra la Raza [Against Race]* exhibition evokes futuristic imaginaries expressed through poetics of the Black experience, generating new forms of global and egalitarian humanism. This live programme invites you to meet some of the artists participating in the project.

This proposal, curated by Katherine Finerty in collaboration with Raúl Muñoz de la Vega, takes as its departure point the exhibition curated by Elvira Dyangani Ose and The Showroom, London for the last edition PHotoEspaña. Join us to take part in a programme including screenings, conversations and performances, and revisit the exhibition in Nave 0 which will stay open until the end of November.

Contra la Raza [Against Race] questions how imagery in audiovisual formats communicates from a global Black and Pan-Africanist perspective. Inspired by the eponymous book by British historian Paul Gilroy, *Against Race: Imagining Political Culture Beyond the Color Line* (2000), the live programme of events will address the fundamental role played by decolonial and anti-racist movements in the historical and contemporary fight for human rights, appealing to our collective consciousness to advocate for the establishment of a new planetary humanism.

The live programme opens on Friday 29 with the first-ever screening of Larry Achiampong's full *Relic Traveller* series to date, accompanied by an online artist talk with The Showroom, London's Curator-at-Large Katherine Finerty exploring decolonial narratives about identity, migration, technology and agency.

Saturday 30 will feature a project screening and conversation, *Taxidermy of the Future* curated by Bruno Leitão and Paula Nascimento, bringing together works by artists Kiluanji Kia Henda, Grada Kilomba, and Mónica de Miranda that dissect persistent spectres in both European and African societies; and the artist talk *Collective Geopoetics* with *Contra la Raza* Curator, MACBA Director Elvira Dyangani Ose and artists Sally Fenaux Barleycorn and Heidi Ramírez, moderated by photographer and professor Rubén H. Bermudez highlighting Spain-based artist collectives through works by these two artists.

On Saturday 30 and Sunday 31 this programme presents in two different sessions the performance *SOUTH X SOUTH EAST* by Belinda Zhawi combining poetry and sound to explore the emotional landscape of youth migration whilst interrogating what it means to forge identities based on geographies.

Screening of the *Relic Traveller* series by Larry Achiampong and online conversation between the artist and Co-Curator Katherine Finery.

A special screening of the five films currently comprising Achiampong's evolving *Relic Traveller* series, a multi-disciplinary project manifesting in performance, audio, moving image and prose. This one-hour screening is the first time all of the videos will be shown together live, followed by an online conversation with the artist and *Contra la Raza [Against Race]* Co-Curator Katherine Finerty (Curator-at-Large, The Showroom, London)

Achiampong's body of work serves as both a physical platform and speculative landscape for *Contra la Raza*, centring multidisciplinary approaches in telling decolonial narratives about identity, migration, technology, agency and imagination. His *Relic Traveller* series has been evolving since 2017 as a multi-site project mixing visual poetry with generational healing. It explores the past, present and future through narratives of Pan Africanism and African diasporic identity in relation to colonialism, postcolonialism and the heightened nationalism of current times.

Two videos in this series are also currently playing on loop in Nave O, Matadero Madrid until 28 November 2021– the first in the series, *Relic O* (2017), and the most recent *Reliquary 2* (2020) – activated by paraphernalia, conceptual imagery illustrated by Wumi Olaosebikan 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.

SALA AZCONA, CINETECA MADRID | 19:00 to 21:00H

↳ 19:00H

Relic 0

Larry Achiampong, UK, 2017, 10', DCP

Relic O is the prelude to Larry Achiampong's *Relic Traveller: Phase 1*. It 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. *Relic O* is an artwork made possible with funding from Southbank Centre | Hayward Gallery, Jerwood Charitable Foundation & Arts Council England.

Relic 1

Larry Achiampong, UK, 2017, 14', DCP

In *Relic 1*, a Relic Traveller apparates in sites across a seemingly desolate United Kingdom. Uncovering fragments of audible data presenting clue-like testimonies to a forgotten Empire, the Relic Traveller soon finds themself in an atmosphere that simultaneously delivers poetic moments of the sublime met with increasingly harrowing claustrophobia and tales of trauma. Thus resulting in a familiar feeling of otherness, we are invited on a journey that embodies hysteria. *Relic 1* is an artwork made possible with funding from PS/Y & Arts Council England.

Relic 2

Larry Achiampong, UK, 2019, 16', DCP

The third film in what is currently a pentalogy, *Relic 2* forms part of *Relic Traveller: Phase 2*, centred within themes related to Afrofuturism. This speculative project considers the social and political climate of current times; the rise of nationalism within the global West and tensions surrounding moments such as the United Kingdom's leave 'Brexit' vote in 2016. Meanwhile, the African Union's passport programme (also established in 2016) points toward the potential opening of borders across a unified African continent in the future. With these instances, the *Relic Traveller* series imagines a future in which the global West devolves to a point of decline, whilst the African Union ascends into prosperity, harmony, independence and responsibility in shaping the future of the planet.

Relic 3

Larry Achiampong, UK, 2019, 13', DCP

Picking up from *Relic 2*, a journey begins for one traveller just as another has ended for the former – upon this expedition a new testimony is uncovered. Detailing the struggles of a migrant worker as they try to make a life in a hostile, alien environment, *Relic 3* encompasses aural tales of sexual manipulation, violence and exploitation whilst visually marrying impactful vistas from the Abandoned Lido (Margate, UK), Greenwich Foot Tunnel (London, UK) and Wanstead Flats (London, UK). At this unspecified point in time amongst an ambitious set of new initiatives, the African Union is create the 'Relic Travellers' Alliance', a programme that equips Relic Travellers with space-travelling technology for the sole purpose of venturing outside of the African Union to retrieve vocal information left by those whom had been historically oppressed as a result of political systems such as colonisation, capitalism and globalisation. These uncovered testimonies are collected and used as a basis for the African Union to responsibly govern the future informed by a bottom-up perspective. The film features a haunting, solemn score written by Achiampong with Cello played by Jonathan Holland.

Reliquary 2

Larry Achiampong, UK, 2019, 13', DCP

The fifth film in the *Relic Traveller* series, *Reliquary 2* acts as a response to COVID-19 and the subsequent lockdown. The film is a work formed of animated sequences and unseen drone footage from Achiampong's personal archives, complemented by an original score composed and performed by the artist. The film is a meditation on a period of separation between Larry Achiampong and his children, where the artist observes his own familial narrative within the pandemic and the trauma of forced isolation during unprecedented times. Speaking directly to his children, *Reliquary 2* 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, where he has revisited memories of the past with his mother, 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 his ancestor's narratives. Agency and technology are a primary focus in Achiampong's practice and have proven prescient especially as a response to the stasis of a period of enforced quarantine. Digital technology has been relied upon for many as the sole means of interaction and communication, and has become embedded within our daily lives to become an intimate projection of ourselves as much as avatars to hide behind. *Reliquary 2* features animation by Wumi Olaosebikan.

↳ 20:15H

CONVERSATION

This screening is the first time all five *Relic Traveller* films to date will be shown together live, and will feature a pre-recorded conversation between Larry Achiampong and the Co-Curator of *Contra la raza* Katherine Finerty followed by a Q&A with Katherine.

After the event the artist talk will be posted on The Showroom's London website.

SAT 30 OCT

Screening of the project *Taxidermy of the Future* and conversation with Elvira Dyangani Ose and Brulo Leitão

Taxidermy of the Future is a project curated by Bruno Leitão and Paula Nascimento bringing 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. The project also has its foundation as an exchange of references between the two curators, and the artists whose work has been essential in their research. *Taxidermy of the Future* was first shown as a film programme at the 6th edition of the Lubumbashi Biennale. *Taxidermy of the Future* is sponsored by FAS – For Arts Sake.

SALA AZCONA, CINETECA MADRID | 12:00 to 14:00H

↳ 12:00H

Beauty

Mónica de Miranda, Portugal, 2020, 8', DCP

The city of Kinshasa and its liberation architectural spaces are embodied through a journey by a woman who walks alone through the ghosted spaces of history. The spaces represented in the film build on heritage built before and after the wars of independence to signal the appropriation and resignification of power dogmas and canons of beauty and Hellenistic aesthetics through the presence and the protagonist of the black woman. Absent from the history books and official narratives, their constant presence in the city here becomes a monument body. She also embodies the representation of duality and otherness in a game of similarities and differences in natural and architectural environments, where ruin and resilience project us into a terrain of social reinvention. A protagonist in this film is the Tour de l'Échanger, a tower in Kinshasa in the Democratic Republic of Congo. It was once one of the tallest in Africa at the time of its construction (1970 - 1974), designed by Franco-Tunisian architect Olivier-Clément Cacoub at the request of dictator Mobutu as a tribute to Patrice Emery Lumumba, the leading leader in the struggle against Belgian colonial domination. Monuments are erected to fix symbols, to enhance the memory of events and characters that made history from the perspective of power. They are made in a solid way to convey the immutability of glory and make these narratives last for generations. Buildings are also monuments erected to embody worldviews and to organize our way of being and apprehending time and space. Beauty suggests another category: the body-monument.

Havemos de Voltar [Debemos volver]

Kiluanji Kia Henda, Angola, 2017, 17', DCP

The short film *Havemos de Voltar* (We Shall Return), takes its title from a poem by Agostinho Neto. The poem defends that in order for Africans to be effectively independent they should rescue all cultural heritage from the pre-colonial period. Related to this, the short film narrates the saga of a stuffed giant sable antelope in an archive center whose soul is still lingering; or is it stuffed too? The antelope rejects its role as a historical artefact and decides to return to its glorious past. But the only memory she has of the forest, that supposedly is her home, is a museum of natural history. It achieves an impossible return, knowing that its memories have also been stuffed and exhibited in display cases. However, there is no real past here, nor a pure exterior. Nature becomes a *trompe l'oeil* seen through the anamorphic lenses polished by culture.

Illusions: Vol 1. Narcissus and Echo

[Ilusiones: Vol 1. Narciso y Eco]

Grada Kilomba, Portugal, 2017, 31', DCP

This piece is the first of a trilogy, in which the artist uses the African oral tradition of storytelling combined with film, choreography and music, to illuminate the tensions of a post-colonial era. The first volume, commissioned by the 32. Bienal de São Paulo (2016), is dedicated to *invisibility* and *the politics of misrepresentation*, to which Kilomba staged the myths of Narcissus and Echo. In the eyes of the artist, Narcissus becomes a metaphor for a society which has not resolved its colonial history, and takes itself and its own image as the only objects of love. Kilomba questions, how do we break out of this colonial and patriarchal mould? To explore this coexistence of times, Kilomba stages the myths of Narcissus and Echo anew. Using strong elements of theatre, choreography, performance, music and storytelling, Kilomba plays with the illusion of a two layered scenario, creating a silent film in which the characters move inside

a white infinity, while the artist, outside and surrounded by an installation of microphones, gives voice to the images and becomes a contemporary female 'Griot' - who symbolically interrupts the white cube with postcolonial urgencies. This piece was awarded by the International Film Festival Rotterdam (2018), and reconfigured as a single-channel film, for screenings.

↳ 13:00H **CONVERSATION**

After the screening this event will feature a conversation with the Co-Curator of the project Bruno Leitão and Elvira Dyangani Ose followed by Q&A.

SALA AZCONA, CINETECA MADRID | 17:00 to 18:45H

Collective Geopoetics screening and conversation with Elvira Dyangani Ose, Heidi Ramírez, Sally Fenaux Barleycorn and Rubén H. Bermúdez

This unique screening and artist talk with *Contra la Raza [Against Race]* Curator and MACBA Director Elvira Dyangani Ose, Sally Fenaux Barleycorn and Heidi Ramírez, moderated by photographer and professor Rubén H. Bermúdez, highlights Spain-based artist collectives through the works of these two artists. Departing from historian Paul Gilroy's quest to dismantle racialising and marginalising politics, the *Contra la Raza [Against Race]* project proposes a poetics for an emerging egalitarianism as a catalyst for holistic cosmopolitan democracy.

↳ 17:00H **Kazimir**

Heidi Ramírez, Spain, 2018, 1', DCP

'I like to talk about my feelings. And —sometimes— I feel like art. Not exactly like "a beautiful masterpiece that needs to be exposed bla bla" more like this smallest meaning of art, the embryonic part, almost monstrous, almost indescribable, larval, without form, full of possibilities.'

Negra

Heidi Ramírez, Spain, 2019, 3', DCP

Negra has a clear message: Black people are black. We are fed up with euphemisms / labels that hide our skin color, our identity, our history.

Unburied [Insepulto]

Sally Fenaux Barleycorn, Spain, 2019, 6', DCP

The sunrises looking at the sea are now bathed in the blood of bodies unburied in the waters. Migrant's hopes and dreams drowned. The Mediterranean Sea no longer sounds of waves crashing against the coast, but of cries of despair asking for help.

INTERMEDIAE, MATADERO | 20:00H

↳ 20:00H **Performance by Belinda Zhawi:
SOUTH X SOUTH EAST**

Writer, sound artist and educator Belinda Zhawi stages *SOUTH X SOUTH EAST*, an ongoing performance since 2019 combining poetry and sound to explore the emotional landscape of youth migration whilst interrogating what it means to forge identities based on geographies. It looks into what it means to have more than one home and a further exploration of what home means. The aim of the project is to explore the emotional landscape of these seismic shifts and how they can affect a person in their later life when thinking about identity.

SXSE thus addresses the loss and mourning of home or geographies through the use of poetry, vocalisation and music. The works featured in this project are field recordings and original works with musical contributions from harpist Marysia Osuchowska and Caleb Azumah Nelson.

DOM 31 OCT

INTERMEDIAE, MATADERO | 12:00H

↳ 12:00H

**Performance by Belinda Zhawi:
SOUTH X SOUTH EAST**

Writer, sound artist and educator Belinda Zhawi stages *SOUTH X SOUTH EAST*, an ongoing performance since 2019 combining poetry and sound to explore the emotional landscape of youth migration whilst interrogating what it means to forge identities based on geographies. It looks into what it means to have more than one home and a further exploration of what home means. The aim of the project is to explore the emotional landscape of these seismic shifts and how they can affect a person in their later life when thinking about identity.

SXSE thus addresses the loss and mourning of home or geographies through the use of poetry, vocalisation and music. The works featured in this project are field recordings and original works with musical contributions from harpist Marysia Osuchowska and Caleb Azumah Nelson.

Belinda Zhawi. © Sylvia Suli

La exposición 'Contra la raza', programada en el marco de PHotoEspaña 2021 puede visitarse en la Nave O de Matadero Madrid hasta el 28 de noviembre.

'Contra la raza' es una colaboración de Matadero Madrid y The Showroom, London. Una propuesta comisariada por Elvira Dyangani Ose y Katherine Finerty junto a Raúl Muñoz de la Vega.

Este programa de actividades se realiza en colaboración con Intermediae Matadero y Cineteca Madrid.

INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS

PROYECCIONES Y CONVERSACIONES

SESIÓN VIERNES 29 OCTUBRE, SALA AZCONA,
CINETECA MADRID | 19:00 A 21:00H

Precio sesión 3,5€

Las entradas podrán adquirirse a través de la página web www.mataderomadrid.org, la plataforma de venta de entradas de Madrid Destino y en la taquilla de Cineteca Madrid.

SESIÓN SÁBADO 30 DE OCTUBRE SALA AZCONA,
CINETECA MADRID | 12:00 A 14:00H

Precio sesión 3,5€

Las entradas podrán adquirirse exclusivamente a través de la página web www.mataderomadrid.org y en la plataforma de venta de entradas de Madrid Destino.

SESIÓN SÁBADO 30 DE OCTUBRE SALA AZCONA,
CINETECA MADRID | 17:00 A 18:45H

Precio sesión 3,5€

Las entradas podrán adquirirse a través de la página web www.mataderomadrid.org, la plataforma de venta de entradas de Madrid Destino y en la taquilla de Cineteca Madrid.

PERFORMANCE BELINDA ZHAWI: SOUTH X SOUTH
EAST. INTERMEDIAE- MATADERO

Entrada gratuita

SÁBADO 30 DE OCTUBRE | 20.00H

Reserva tu entrada gratuita cumplimentando este formulario

<https://form.jotform.com/212923579384365>

Apertura puerta a las 19.30 h.

DOMINGO 31 DE OCTUBRE | 12.00H

Reserva tu entrada gratuita cumplimentando este formulario

<https://form.jotform.com/212923972483362>

Apertura puerta a las 11.30 h.

TAQUILLA CINETECA MADRID

Pl. de Legazpi 8, 28045, Madrid

Horarios de taquilla: La taquilla de Cineteca estará abierta solo por las tardes y una hora antes de cada sesión.

Portada, crédito: Credit line:
Negra. Heidi Ramírez, España, 2019