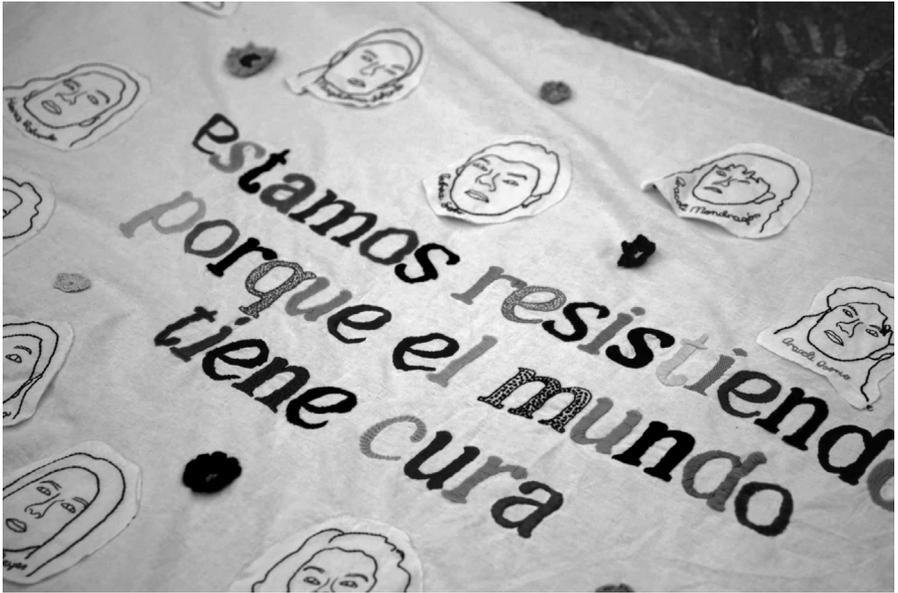


Guía de la exposición

Dora García

Amor Rojo

29 de junio – 17 de septiembre, 2023



Rituals of Speaking

02

Amant

315 Maujer St, Brooklyn, NY 11206
amant.org, @amant.arts

Amor Rojo es el tercer y último capítulo de la trilogía de películas de Dora García sobre el complicado pero todavía actual legado de la autora rusa, marxista feminista, activista sexual, exiliada política y diplomática, Alexandra Kollontai (1872-1952). Sus dos películas anteriores *Love With Obstacles* (2020) y *If I Could Wish for Something* (2021) fueron parte de la exposición *Revolution, Fulfill Your Promise!* que tuvo lugar en Amant durante la primavera del 2022.

Dora García investiga en este proyecto las ideas que Alexandra Kollontai acuñó e implementó a principios del siglo. A través de su investigación, analiza cómo estas propuestas revolucionarias se han traducido y dispersado en todo el mundo, y cómo han mutado, desaparecido y resurgido a través de diferentes olas de feminismos y transfeminismos. Las películas se centran en el impacto del legado de Kollontai en América Latina, especialmente en México, donde fue embajadora a principios de la década de 1920. Si bien la violencia de género sigue teniendo cuotas altísimas en este país, México también ha sido la cuna de importantes movimientos feministas que han ido mucho más allá de la lucha por la igualdad de géneros, en pro de una subversión total de la sociedad.

Este proyecto combina documentación histórica con conversaciones contemporáneas, subrayando las relaciones transnacionales del feminismo y transfeminismo con teorías decoloniales y procesos ecológicos. Dora García subraya: "¿Quién está haciendo hoy en día el trabajo de Kollontai? Sin duda es un esfuerzo colectivo. Son muchas las personas que están manifestándose y trabajando para que estas cosas sucedan".

Amor Rojo reúne una polifonía de voces del pasado y del presente, desde la voz íntima de los diarios personales de Kollontai hasta sus panfletos agitadores; desde los debates colectivos feministas y LGBTQ hasta las reflexiones puntuales de La Bruja de Texcoco, cantante trans mexicana; desde demostraciones hasta danzas. Todo esto dentro de un contexto de protestas de miles de mujeres que emergen desde la colectividad.

En nuestro Learnshop, contigo a la proyección de *Amor Rojo*, podrás consultar documentación, libros y fotografías, junto a una serie de obras originales de la artista en torno a la noción del "desengaño" en el campo del feminismo. También podrás ver en loop las dos películas anteriores de la trilogía.

Amor Rojo es parte de *Rituals of Speaking*, una serie de proyectos documentales que exploran cómo los artistas representan las voces de otros a través de la narración colectiva. *Revolution, fulfill your promise!* fue el primer capítulo del proyecto de Dora García sobre el legado de Kollontai, y formó parte de *First Person, Third Person, Same Person*, la serie filmica con la que abrimos Amant y que se desarrolló entre el otoño de 2021 y el verano de 2022, enfocándose en metodologías artísticas que traen al presente voces históricas.

Para *Amor Rojo*, Dora García colaboró con tres jóvenes investigadoras mexicanas (Olga Rodríguez, Carla Lamoyi, Paloma Contreras Lomas) y la historiadora y autora mexicana Rina Ortiz.

Imagen: Fotograma de *Amor Rojo*, 2022.

Conversación entre Dora García y Ruth Estévez, directora y curadora jefe de Amant

RE: Dora, a lo largo de tu carrera has explorado personajes que, dado su radicalismo revolucionario y su perfil visionario, han quedado fuera de las narrativas oficiales, en oposición a una sociedad anclada en valores tradicionales y patriarcales. ¿Por qué decidiste enfocarte en el personaje de Alexandra Kollontai y sus consecuentes controversias?

DG: Siempre me encuentro con mis personajes por accidente, igual que cuando conoces a gente en persona. En este caso, nuestra "puente" de conexión fue Maria Lind, quien me pidió que me uniera a los participantes del Curatorial Lab en la Escuela de Arte de Estocolmo durante un año, estudiando los escritos de Kollontai. Para mí fue un gran descubrimiento, porque es un personaje increíble: primera mujer funcionaria del gobierno y embajadora, revolucionaria soviética, feminista marxista, emancipada, una superheroína. Pero también descubrí la fuerte conexión que su legado tiene con las preocupaciones de la llamada cuarta ola feminista más de 100 años después, especialmente su conexión con América Latina. Dos de los conceptos de sus escritos son centrales para este proyecto: el amor entre camaradas (un amor que trasciende la pareja y la familia, convirtiéndose en una herramienta política fundamental para una comunidad revolucionaria), y la noción de que la identidad de clase es siempre más fuerte que la identidad de género. Trasladándolo a la época, las feministas burguesas y las feministas de clase trabajadora no tenían necesariamente los mismos objetivos. Hoy podríamos ampliar esa analogía a cuestiones de raza también.

RE: En los últimos años, has realizado tres películas, escrito varios libros y recopilado muchas fuentes de documentación que has ido incorporado a *Amor Rojo*. También has construido una red de colaboradores que han contribuido notablemente al proyecto, actualizando su trabajo en el presente. ¿Cómo ha sido este proceso extendido en el tiempo?

DG: Todo comenzó con una visita a la Ciudad de México, cuando ya estaba pensando en Kollontai, y donde conocí por casualidad a la académica Olga Rodríguez. De alguna manera, logré que se interesara en mi proyecto inicial sobre Kollontai. A partir de ahí empezó a crecer una red de complicidades que se aceleró cuando se sumó Rina Ortiz, la gran experta en Kollontai, mujer bilingüe al ruso y español. Ella abrió las puertas de los archivos de Moscú y, por lo tanto, las puertas de la Kollontai "oculta". Este momento inicial coincidió con el centenario de la revolución bolchevique y nuestra investigación continuó hasta el 150 aniversario del nacimiento de Alexandra, donde salieron a la luz textos muy interesantes que dieron lugar a otras nuevas ediciones, traducciones de su obra etc. Todo esto coincidiendo con la "ola verde" o "cuarta ola" de feminismo que se inició en Argentina con el movimiento #niunamenos-que buscaba activamente establecer conexiones con otras generaciones de feministas con el lema "porque ellas fueron, nosotras somos".

RE: Dora, generalmente tu voz no aparece en tus películas. Las narrativas las vas construyendo a partir de diferentes fuentes, lecturas de documentos, entrevistas y testimonios varios en torno a los personajes que te interesan. Esta película es un compendio de muchas voces: la propia voz de Kollontai a través de la lectura de sus cartas; las voces de los participantes en las manifestaciones; las de las activistas que describen sus experiencias; y tu propia voz.

DG: Sí, *Amor Rojo* es la primera de mis películas en la que se escucha mi propia voz. Siempre me había cortado. Pero en esta filmación, literalmente, no pude mantener la boca cerrada. Así que hay mucho de mí en estas tres películas, mucho más de lo que estoy acostumbrada. Para mí, la experiencia de visitar los archivos de Moscú con Rina Ortiz fue realmente transformadora. Revisar esos archivos y encontrar las cartas personales escritas a mano por Kollontai, pequeñas notas destinadas solo para sus ojos, fue como meterme en la madriguera del conejo y encontrar a una mujer que fue un ícono feminista y al mismo tiempo una amante apasionada de todo, de sus amigos, de sus amantes, de su hijo. Traté de recrear este sentimiento en la primera película, *Love with Obstacles*, que es íntima, llena de susurros.

RE: Y las voces colectivas aparecen sobre todo en *If I Could Wish for Something* y *Amor Rojo*.

DG: Si. De Moscú nos fuimos a México en busca de esta cuarta ola, esta revolución verde (verde se refiere al color de los pañuelos que se usan en las manifestaciones que exigen el acceso al aborto libre y seguro en América Latina). De alguna manera, la atmósfera allí fue irresistible. Me capturó; realmente tienes esta sensación de estar dentro de una revolución colectiva, que es increíblemente poderosa, eufórica y abrumadora. Pero luego también sientes esa fragilidad que existe en cada cosa, los enfrentamientos, las pequeñas traiciones... y esto también conecta con Kollontai y toda la historia de su vida, los obstáculos a los que se enfrentó, las penurias, a la par que toda su pasión.

RE: Dentro de esos descubrimientos que suceden en México, está sin duda La Bruja de Texcoco, que se me presenta casi como una Kollontai contemporánea, transfiriendo los pensamientos de una en la otra. ¿Cómo tomó forma el personaje de la Bruja dentro de la narrativa?

DG: La Bruja fue completamente imprevista: vino y venció. Estaba buscando a alguien para hacer una versión "mexicana" de la canción "Si pudiera desear algo" de Friedrich Hollander de 1930, bajo la famosa interpretación que en su momento hizo Marlene Dietrich. (Desde siempre he estado obsesionado con esta canción). Quería usar una versión en español como banda sonora para las protestas en México. Revisamos varias posibilidades y una de ellas era La Bruja, que es mucho más que una compositora y una música increíble. También es un personaje más grande que la vida, como Kollontai. Tuvimos ese momento de reconocimiento, y pensé: "el destino me ha traído este personaje, y ahora toda la película no tiene otra opción que ser sobre ella". Así es como sucedió: un personaje que era secundario se robó por completo el espectáculo. Como directora no tuve más remedio que aceptarlo. Algo similar sucedió en la tercera película, con La Havi, la hermosa mujer trans con el tatuaje "te quiero" en la mejilla. Cuando una amiga vio las imágenes y vio su rostro, inmediatamente me dijo: "Bueno, tuviste mucha suerte, ¿no?". Todo el proyecto es, de hecho, una serie de golpes de suerte, de personas con las que he tenido la suerte de encontrarme y colaborar.

RE: Este proyecto reúne dos estados de ánimo aparentemente contradictorios que se complementan. Por un lado, el optimismo y la esperanza que son parte de toda lucha y, por el otro, la desilusión y la frustración de no poder concretar una revolución. ¿Cómo se refleja eso en el desarrollo de este proyecto?

DG: Al inicio del proyecto, cuando estaba estudiando la Revolución Soviética, me quedó claro ese momento de euforia que entre 1917 y 1920 fue muy evidente: todo parecía posible, desde la alfabetización de la sociedad, la participación masiva, y la inclusión de la mujer dentro de este nuevo orden. Y luego, está el momento de la toma de conciencia, de las terribles dificultades, la "ducha fría de la realidad" donde hay que empezar a hacer concesiones (como la Nueva Política Económica en 1921), y finalmente al colapso total de la idea revolucionaria y, el triste momento del "sálvese quien pueda" (1929).

Esto es algo común dentro de la mayoría de las revoluciones: La Comuna, La Revolución Cubana. Todas las revoluciones son iniciadas también por mujeres, con la esperanza de que se cumplan las demandas de "mujeres" (pero por supuesto no hay demandas de "mujeres", solo demandas de justicia): igualdad, divorcio, derecho al aborto, independencia económica, emancipación sexual, la libertad sexual, un sistema digno de sanidad, la atención de la maternidad, el reconocimiento del trabajo reproductivo... Y luego, una y otra vez, somos testigos de cómo estas demandas son siempre postergadas, porque primero hay que resolver otras "asuntos más urgentes". Las mujeres han sido traicionadas muchas veces, por sus propios camaradas masculinos. Esta observación se hizo evidente en este proyecto, y por eso realicé la colección "Cartas del desengaño", que reúne párrafos de novelas, diarios, discursos, cartas, escritos por mujeres revolucionarias, donde expresan sus sentimientos de amarga desilusión. Esos pasajes de tristeza los copié de mi puño y letra y los transcribí, porque no los considero momentos de derrotismo, sino momentos de lucidez que, de alguna manera, hacen que esas mujeres vuelvan a la lucha, con una sabiduría y fortaleza renovadas.

Lista de lecturas

Angela Y. Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners, and Beth E. Richie, *Abolition. Feminism. Now* (Haymarket Books, 2022)

Dora García, *If I Could Wish For Something*(ed.) (Idea Books, 2021)

Dora García, *Inserts in Real Time, Dora García Performance Work 2000–2023* (K. Verlag, 2023)

Dora García, *Love with Obstacles*, 2020(ed.) (K.Verlag, 2020)

Girls Like Us (Magazine), *ISSUE #14 – Letters of Disappointment*, 2023

Christina Heatherton, *Arise!: Global Radicalism in the Era of the Mexican Revolution* (University of California Press, 2022)

Alexandra Kollontai, *A Great Love*, 1923

Alexandra Kollontai, *Love of Workers Bees*, 1978

Alexandra Kollontai, *Selected Writings*, Norton, NY, 1997

Edited by Jules Joanne Gleeson and Elle O'Rourke, *Transgender Marxism* (Pluto Press, 2021)

Enzo Traverso, *Revolution: An Intellectual History* (Verso, 2021)

Yoyes, *Desde su ventana* (Katakarak, 2011)

Biografía

Dora García vive y trabaja en Oslo. Su práctica se enfoca en la imagen en movimiento, performance y teatro. Su investigación se centra en la historia contemporánea, la ética y la política.

Sus obras han sido exhibidas internacionalmente en museos y bienales, como MuHKA, Amberes; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Fondation d'Entreprise Hermès, Bruselas; Galería de Arte Contemporáneo Power Plant, Toronto; Fonderie Darling - Centre d'Arts Visuels, Montreal; FRAC Île-de-France, París; Tate Modern, Londres; Centro Georges-Pompidou, París; así como (d)OCUMENTA 13 en Kassel, 2ª Bienal de Atenas, Bienal de Lyon, 29ª Bienal de São Paulo y Bienal de Gwangju. Dora García representó a España en la 54 Bienal de Venecia en 2011.

Rituals of Speaking es una serie de proyectos filmicos que exploran cómo los artistas representan las voces de los demás a través de la narración grupal. Tomando como referencia el ensayo de Linda Alcoff “The Problem of Speaking for Others” [El problema de hablar por los Otros], que analiza los contextos en los que es posible hablar y ser escuchado, la serie responde preguntas recurrentes sobre quién habla a través de quién en las historias contadas, redirigiendo nuestra atención a cómo se cuentan. *Rituals of Speaking* incluye trabajo reciente y proyectos comisionados de Helen Cammock, Dora García, Ephraim Asili, y Natalia Lassalle-Morillo.

Cada proyecto es acompañado por una serie de programas públicos y una colección de trabajos, textos y materiales contextuales que facilitan una mejor comprensión de los procesos de investigación y colaboración de los artistas.

Helen Cammock: *Bass Notes and SiteLines: The Voice as a Site of Resistance and the Body as a Site of Resilience*, 23 de marzo 23 – 18 de junio, 2023

Dora García: *Amor Rojo*, 29 de junio – 17 de septiembre, 2023

Ephraim Asili: *Song for My Mother*, 28 de septiembre, 2023 – 8 de enero, 2024

Natalia Lasalle-Morillo: *En Parábola*, 19 de enero – 9 de abril, 2024

