

Amant

Grada Kilomba

Heroínas, Pájaros y Monstruos

Del 5 de julio - 30 de octubre, 2021

Amant

"Heroínas, pájaros y monstruos" es la primera exposición individual de Grada Kilomba en los Estados Unidos, donde presenta su forma única de contar historias.

Trabajando a partir de la teoría, la performance, el cine y la literatura Kilomba revela las narrativas del pasado colonial, dando su lugar a las voces que han sido silenciadas y cuyos traumas siguen todavía presentes. En sus palabras: "¿Qué pasa si la historia no se ha contado correctamente? ¿Qué ocurre si nuestra historia sigue inmersa en una violencia cíclica porque no ha sido enterrada de la forma apropiada? "

El trabajo de Kilomba se exhibe en tres de los edificios de Amant, transformándolos en un escenario teatral donde personajes, gestos, palabras y sonidos se despliegan en un cuerpo híbrido, intercambiando roles y escenificando una nueva dramaturgia que atraviesa geografías y temporalidades.

A Word of Illusions [Un mundo de ilusiones] (2017-2019) constituye la pieza central de la exposición. En esta video escultura que se exhibe en 932 Grand St., Kilomba reinterpreta de forma radical tres mitos griegos muy conocidos para exponer las tragedias de la condición poscolonial. Desde su propia formación académica dentro del psicoanálisis, la artista dedica la fábula de Narciso y Eco a la política de la invisibilidad; Edipo Rey a la política de la violencia; y en la tragedia de Antígona expone la historia del olvido y la importancia de la memoria ceremonial. Combinando música, mímica y danza, Grada Kilomba escenifica estas historias a través del Griot — personaje de la tradición oral africana—, construyendo analogías con el actual sistema patriarcal a través de una mirada poscolonial.

En la galería situada en el 315 de la calle Maujer, un conjunto de imágenes retrata las mismas narrativas míticas utilizando formatos y metodologías diferentes. La trilogía en video se reencarna en una secuencia de fotografías que comparten el título de la muestra, "Heroínas, pájaros y monstruos" (2020), retratando a las protagonistas femeninas en poses esculturales. En *The Desire Project* [El proyecto deseo] (2016), la imagen representada desaparece, mostrando el texto como el único elemento visual y los ritmos musicales que sustituyen la voz del narrador. La obra final, *Table of Goods* [Mesa de los bienes] (2017), una escultura nacida de la representación ritual se presenta como objeto y paisaje de toda la exposición. Los bienes intercambiados en el comercio transatlántico entre Europa, América y África—azúcar, café, cacao—se esconden en un montón de tierra. Kilomba muestra estos materiales extraídos como si se tratase de un entierro, un ritual simbólico que apela a la memoria de la trata de esclavos y el subsecuente trauma histórico, cuyas consecuencias psicológicas siguen hoy presentes.

"Heroínas, pájaros y monstruos" es una exposición que crea nuevos marcos poéticos, teóricos y políticos sobre el pasado colonial y las formas en que estas narrativas continúan representándose.

"Volver a contar la historia nuevamente y de la forma fidedigna es una ceremonia necesaria, un acto político. De lo contrario, la historia queda maldita. Se repite.

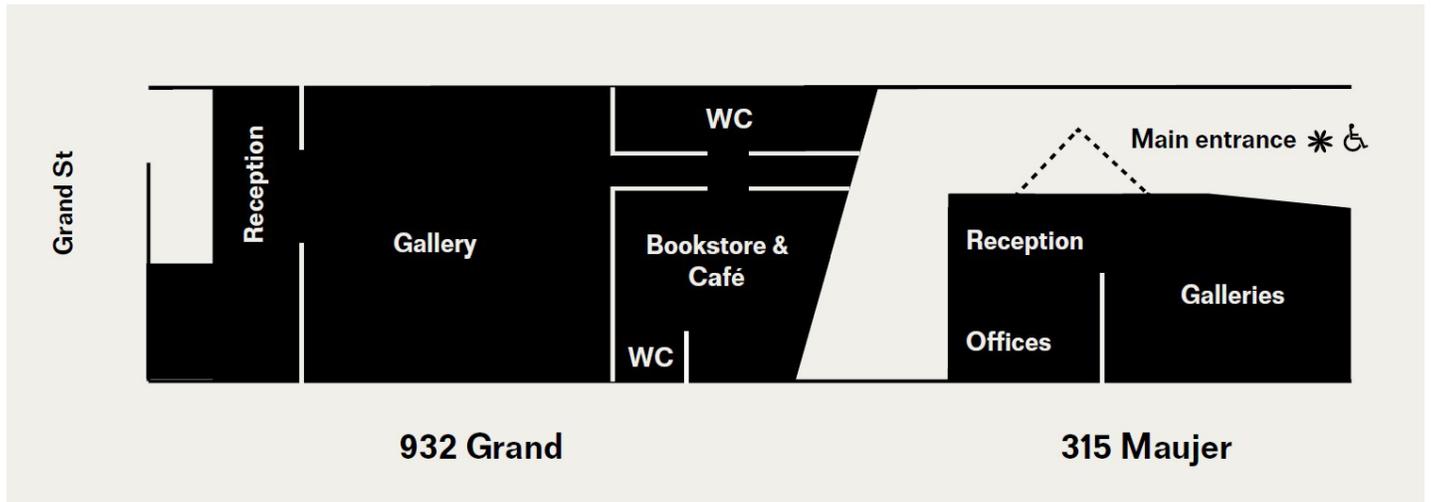
Amant

Regresa intrusivamente a través de un conocimiento fragmentado, interrumpiendo y perturbando nuestras vidas." —Grada Kilomba

La exposición está organizada por Ruth Estévez, directora artística de Amant, con la asistencia de Isabella Nimmo, coordinadora curatorial. Parte del apoyo para esta exposición ha sido proporcionado por el Goethe-Institut, Nueva York y Goodman Gallery.

Amant

Obras en exposición

En la galería de 932 Grand

A World of Illusions [Un mundo de ilusiones], 2017-2019

Instalación de video en seis canales; HD, color, sonido, instalado en una formación escultórica triangular que comprende la trilogía: Illusions [Ilusiones] Vol. I, Narciso and Echo [Narciso y Eco] (2017), 30'38", en bucle; Illusions [Ilusiones] Vol. II, Oedipus [Edipo] (2018), 45'26", en bucle; e Illusions [Ilusiones] Vol. III, Antigone [Antígona] (2019), 54'49", en bucle

En A World of Illusions, Grada Kilomba pone en escena tres conocidos mitos griegos y sus tragedias para abordar la violencia cíclica de la política actual.

Amant

Con cierta ironía, Kilomba relata las narrativas clásicas, para voltear su significado y plantear preguntas que alteren la producción de conocimiento y de poder. En este sentido, *Illusions Vol. I, Narcissus and Echo* (2017) se convierte en una historia sobre la política de la invisibilidad; *Illusions Vol. II, Oedipus* (2018), un relato sobre la política de la violencia; mientras que *Illusions Vol. III, Antigone* (2019) es una narrativa sobre la historia del olvido y la importancia de la memoria ceremonial. El público circula alrededor de la instalación triangular de forma libre, ya que las películas se pueden ver desde cualquier punto y momento, desestabilizando la supuesta linealidad de la historia y el tiempo.

En su narración, Kilomba crea un nuevo imaginario poético a través de un grupo de actores y actrices negros, narrando los cuentos acompañados por la música y la mímica en el espacio blanco y vacío, interrumpiendo metafóricamente el "cubo blanco" con un nuevo vocabulario, tanto visual como semántico. En una pantalla vertical, Kilomba misma aparece narrando cada una de las historias. La artista asume el papel de Griot, un depositario de la tradición oral africana, utilizando la voz intercalada con la música para contar las narrativas urgentes poscoloniales.

1. *Illusions Vol. I, Narcissus and Echo [Narciso y Eco]* (2017)

Video instalación en dos canales, HD, color, sonido, 30'38", en bucle.

Interpretado por Martha Fessehazion, Moses Leo, Grada Kilomba y Zé de Paiva

Comisionado por la XXXII Bienal de São Paulo con el apoyo del Goethe Institut São Paulo

Sobre *Narciso y Eco*

En su *Metamorfosis*, el poeta romano Ovidio cuenta dos relatos de amor entrelazados y no correspondidos: el de Eco, una ninfa ingenua y parlanchina cuya actitud descuidada y asertiva la mete en problemas; y el relato del cazador Narciso, venerado por su belleza, así como despreciado por su desvergonzada vanidad. Ambos son maldecidos por los Dioses por sus indiscreciones y quedan atrapados en un ciclo perpetuo donde sus defectos se ven acrecentados: Narciso se enamora de su propio reflejo en el agua sin que éste le corresponda; y Eco es condenada a repetir para siempre la última palabra que escucha de la boca de otros, negando cualquier tipo de conversación. Para Grada Kilomba, estas historias de Narciso y Eco son una metáfora de la "supremacía blanca": imponiendo su propia imagen como el único valor universal, atrapada en un círculo de poder interminable y egoísta fundado en el negacionismo.

"Entro a bibliotecas, teatros, cines, museos, galerías y universidades sólo para encontrarme rodeada de la imagen reflejada de la supremacía blanca. Siempre mirándose a sí misma y reproduciéndose como el objeto deseado ideal. Como dijo Fanon: "Toda esta blancura, que me quema." —Grada Kilomba

Amant

2. Illusions Vol. II, Oedipus [Edipo](2018)

Video instalación de dos canales, HD, color, sonido, 45' 26", en bucle

Interpretada por Martha Fessehazion, Moses Leo, Grada Kilomba, Errol Trotman Harewood, Zé de Paiva, Sara-Hiruth Zewde, Tito Casal, Kalaf Epalanga

Comisionada por el Bildmuseet, Umeå, Suecia y la X Bienal de Berlín con el apoyo de Outset Alemania y Suiza

Sobre *Edipo Rey*

El mito de Edipo, escrito por el dramaturgo griego Sófocles y representado por primera vez alrededor del 429 A. C., explora las tensiones entre un padre y un hijo condenados a la tragedia. El rey Layo y la reina Yocasta aprenden por medio de un oráculo que su hijo recién nacido asesinará al padre y se casará con su madre en los años venideros. Temerosos, abandonan a Edipo a su suerte, aunque el niño sobrevive y es adoptado por los reyes de Corinto. Al escuchar los rumores de la profecía, Edipo se escapa, creyendo que a quien matará es a su padre adoptivo. A lo largo del viaje, conoce a su padre biológico Layo y, sin saber la identidad de éste, lo mata en un duelo a muerte. A la entrada de Tebas, resuelve el enigma de la Esfinge y libera a la ciudad de su maldición. Edipo es recompensado por esta acción con la mano de la reina Yocasta, recién enviudada, y la corona de la ciudad, cumpliéndose así la profecía. Cuando la verdad finalmente sale a la luz, Edipo queda horrorizado y se arranca los ojos con desesperación.

Kilomba utiliza los temas de la lealtad y la política de la violencia para considerar el papel que puede jugar el destino para quienes están inmersos en un sistema de opresión cíclica. En una metáfora del conocimiento y la curación, Edipo queda

Amant

expuesto y no puede refugiarse en el consenso de aquellos que prefieren no afrontar la verdad.

"Las fantasías criminales del conflicto edípico y el deseo inconsciente de matar y destruir la figura patriarcal son reprimidos y ejecutados en cuerpos marginados. Los Cuerpos Negros se convierten en el lugar donde se realizan insultos, humillaciones, castigos, encarcelamientos, violencia y asesinatos." —Grada Kilomba

3. *Illusions Vol. III, Antigone [Antigona]* (2019)

Video instalación de dos canales, HD, color, sonido, 54'49", en bucle.

Interpretada por Martha Fessehazion, Zula Lemes, Sara-Hiruth Zewde, Moses Leo, Zé de Paiva, Isabelle Redfern, Grada Kilomba y Amanda Mukasonga

Comisionada por el Bildmuseet, Umeå, Suecia y Berliner Herbstsalon en el Maxim Gorki Theater de Berlín

Sobre *Antígona*

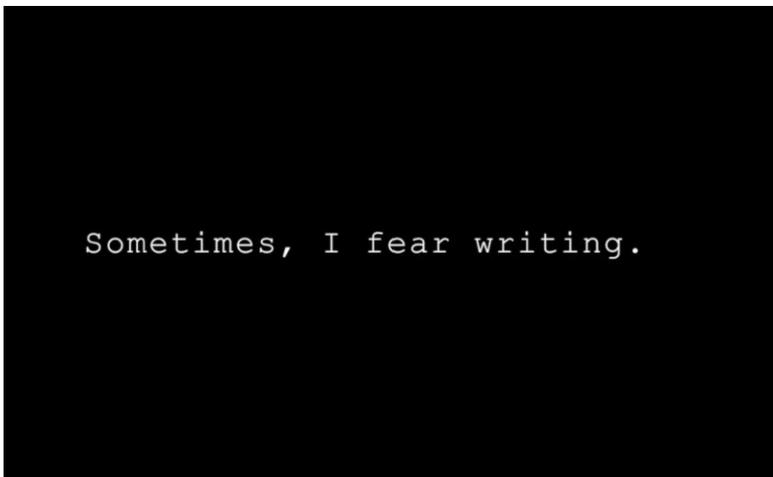
Escrita por el dramaturgo griego Sófocles alrededor del 441 A. C., *Antígona* es una historia de pérdida. Una tragedia implacable, donde la narrativa está llena de escenas de sacrificio y sumisión fruto de las terribles consecuencias que provoca el poder. El mito relata los destinos de condena que aguardan a los hijos del rey Edipo y la reina Yocasta, malditos para siempre por su miserable unión. En la nueva puesta en escena de Kilomba, la historia comienza con las hermanas *Antígona* e *Ismene* unidas en luto por la pérdida de sus hermanos *Eteocles* y *Polinices*, asesinados a sangre fría durante su pelea para acceder al trono de Tebas. Acusando a *Polinices* de traición, *Creonte*, el nuevo rey regente, había prohibido a sus súbditos ofrecerle un entierro digno. *Antígona* fracasa en su intento de persuadir a *Ismene* para que se una a ella evadiendo las órdenes del recién coronado rey *Creonte*. Sin inmutarse por las posibles repercusiones, *Antígona* se sacrifica para asegurarse de que *Polinices* pase pacífica y noblemente a la otra vida. En la reinterpretación de Kilomba, *Antígona* sigue viva como un símbolo de la lucha feminista de las mujeres negras, arriesgándose a la persecución, e incluso a la muerte, para evocar la memoria: asegurando así que los

Amant

fantasmas de los traumas pasados sean enterrados de la forma que merecen. Para Grada Kilomba, la política del olvido y el control de la narrativa histórica es fundamental para transformar las secuelas del periodo colonial.

En sus palabras: "Volver a contar la historia es una ceremonia necesaria, un acto político; de lo contrario, la historia nos persigue" —Grada Kilomba.

Obras en exposición en la Galería Maujer 315

The Desire Project [El Proyecto deseo], 2016

Instalación de video en tres canales; HD, blanco y negro, sonido, 2:46 en bucle, con ambiente: impresiones impresas y una instalación en forma de santuario que comprende un cuenco con café, un vaso de agua, una pipa, tabaco, varias cuentas, una vela blanca y una flor de lili blanca.

Escrito, dirigido y editado por Grada Kilomba

Música de Moses Leo

Comisionado por la XXXII Bienal de São Paulo

Cortesía de Marieluise Hessel Collection, Hessel Museum of Art, Center for Curatorial Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson, Nueva York

The Desire Project (2016) es una videoinstalación en tres canales en la que el texto se presenta como el único elemento visual, acompañado de una percusión rítmica que introduce un hablante históricamente silenciado. En este trabajo, la escritura se convierte en una metodología de resiliencia, contraponiéndose a los procesos coloniales de "otredad" y la relación dialéctica entre hablar, silenciar y escuchar.

Amant

Antes de entrar en la videoinstalación, el público pasa por un santuario dedicado a Anastácia, figura política y religiosa venerada históricamente por las comunidades negras en Brasil. Para la artista, Anastácia, una mujer africana emancipada cuya boca fue cosida a partir de una práctica común para crear miedo y silencio, encarna todavía preguntas relevantes: "¿Quién tiene derecho a hablar?, ¿de qué podemos hablar? y ¿qué pasa cuando hablamos?"

Table of Goods [Mesa de los bienes], 2017

Instalación con tierra, azúcar, granos de café, café molido, cacao, chocolate amargo y velas
Cortesía de la artista y Goodman Gallery

La instalación consiste de un montículo de tierra que emerge en mitad de la galería con pequeños huecos rellenos de productos característicos de pasado colonial: el azúcar, el café y el cacao, materias primas con una larga historia de extracción, son enterradas de forma ceremonial.

Combinadas con tierra en una escultura piramidal que evoca una tumba tradicional, estos materiales traen al presente las memorias transatlánticas de las rutas comerciales entre África, América y Europa hasta el presente. En su instalación, Kilomba crea una representación visual de siglos de trabajo forzado y muerte, rodeada de velas que esperan ser encendidas.

Amant

Heroines, Birds and Monsters series [Serie heroínas, pájaros y monstruos], 2020

Heroines, Birds and Monsters series [Serie heroínas, pájaros y monstruos]

Sphinx Act I [Esfinge Acto I], 2020

6 impresiones sobre papel de algodón montado en aluminio y enmarcado

60 x 40 pulg.

Cortesía de la artista y Goodman Gallery

Sphinx Act III [Esfinge Acto III], 2020 es cortesía de Marieluise Hessel Collection, Hessel Museum of Art, Center for Curatorial Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson, Nueva York

Esta secuencia de fotografías reencarna a los personajes principales de la trilogía *A World of Illusions [Un mundo de ilusiones]* (2017-2019). En esta serie, la artista retrata a las mujeres negras protagonistas en poses esculturales, imitando el mundo conflictivo en el que habitan, un mundo entre heroínas, pájaros y monstruos.