

**Grada Kilomba:
desobediências
poéticas**

Grada Kilomba:
poetic
disobediences

5.
Apresentação

Jochen Volz

9.
**A versatilidade
e vanguarda de
Grada Kilomba**

Djamila Ribeiro

157.
Lista de obras

5.
Foreword

9.
The Versatility and
Avant-Garde Work
of Grada Kilomba

157.
List of Works

Apresentação

Jochen Volz
diretor-geral

A Pinacoteca de São Paulo tem a honra de apresentar a primeira exposição individual da obra de Grada Kilomba no Brasil. *Grada Kilomba: Desobediências poéticas* tem a curadoria de Valéria Piccoli e foi concebida em diálogo estreito com a artista para o segundo andar da Pina Luz, com a intenção de justapor, questionar e provocar novas interpretações sobre a coleção de arte dos séculos XIX e XX do museu, a história da arte que ela pretende contar e as histórias que permaneceram invisíveis.

A exposição consiste em quatro instalações, cada uma apresentada em uma sala. *Illusions Vol. I, Narcissus and Echo* (2017) e *Illusions Vol. II, Oedipus* (2018) são duas videoinstalações em dois canais, nas quais Kilomba recria um cenário da tradição africana de contação de histórias, para revisitar e iluminar aspectos suprimidos do (pós) colonialismo. As histórias universais de Narciso e Eco em *Illusions Vol. I* e de Édipo em *Illusions Vol. II* são contadas de modo que os conflitos humanos e políticos que fazem parte da mitologia grega sejam, de fato, interpretados de uma forma descolonizada. Kilomba demonstra como o sistema dominante da produção de conhecimento determina quais perguntas merecem ser feitas; como analisá-las; sob qual perspectiva e como explicá-las. Quem define não só o que é a verdade absoluta, mas também em quem acreditar e em quem confiar?

***The Dictionary* é uma obra recém-desenvolvida para a Pinacoteca,**

Foreword

general director

The Pinacoteca de São Paulo is honored to present this first solo exhibition of the work of Grada Kilomba in Brazil. *Grada Kilomba: Poetic Disobediencies* is curated by Valéria Piccoli and conceived in close dialogue with the artist for the second floor of Pina Luz, designed to juxtapose, to question, and to provoke new interpretations on the museum collection of art from the 19th and early 20th centuries, the history of art it intends to tell, and the histories that have remained invisible.

The exhibition consists of four installations, each presented in a separate room. *Illusions Vol. I, Narcissus and Echo* (2017) and *Illusions Vol. II, Oedipus* (2018) are two-channel video installations, with which Kilomba recreates a scenario of the African tradition of storytelling, to revisit and illuminate suppressed aspects of (post) colonialism. The universal stories of Narcissus and Echo in *Illusions Vol. I* and of Oedipus in *Illusions Vol. II* are told in a way that the human and political conflicts that are part of Greek mythology are indeed interpreted in a decolonized form. Kilomba demonstrates how much the dominant system of knowledge production determines which questions merit being questioned; how to analyze them; from which perspective and how to explain them. Who defines not only what is the absolute truth, but also defines in whom to believe, and in whom to trust?

The Dictionary is a newly developed work for Pinacoteca, a multichannel

uma videoinstalação multicanal que examina cuidadosamente o significado das palavras "negação", "culpa", "vergonha", "reconhecimento" e "reparação" – que aparecem cronologicamente uma após a outra, criando um caminho de consciência. É uma obra sobre desaprender e como transformar formatos e o modo como falamos. Finalmente, a escultura *Table of Goods* (2017) relembra séculos de mortes de africanos escravizados que trabalhavam em plantações de café, cacau e açúcar. Aqui, Kilomba usa o termo "indizível" como uma metáfora para o trauma causado pelo colonialismo, que, como uma doença, nunca foi adequadamente tratado na sociedade.

Grada Kilomba atua em um espaço híbrido entre teoria e prática da arte, por meio de publicações, leituras cênicas, performances, videoinstalações e textos. Ela desafia as formas dominantes do compartilhamento de conhecimento, preservadas em currículos oficiais, ao afirmar que o conhecimento é o espelho das relações sociais, econômicas, raciais e de gênero.

A Pinacoteca é extremamente grata a Grada Kilomba por sua generosidade e dedicação ao projeto. Obrigada a Valéria Piccoli por sua sensibilidade e um agradecimento especial a Djamila Ribeiro, que contribuiu com um ensaio inédito sobre a obra de Grada Kilomba para esta publicação. Finalmente, um enorme agradecimento à equipe extraordinária da Pinacoteca.

video installation examining carefully the meaning of the words *denial*, *guilt*, *shame*, *recognition*, and *reparation* – which appear chronologically one after the other, creating a path of consciousness. It is a work about unlearning and how to transform formats and how we speak. And finally, the sculpture *Table of Goods* (2017) recalls centuries of deaths of enslaved Africans working on colonial coffee, cacao, and sugar plantations. Kilomba here uses the term "unspeakable" as a metaphor for the trauma caused by colonialism, which, like a disease, has never been properly treated in society.

Grada Kilomba operates in a hybrid space between art theory and practice, through publications, staged readings, performances, video installations, and texts. She challenges the dominating forms of knowledge sharing, preserved in official curriculums, by stating that knowledge is the mirror of social, economic, racial, and gender relations.

The Pinacoteca is extremely grateful to Grada Kilomba for her generosity and dedication to the project. Thank you to Valéria Piccoli for her sensibility. And a very special thanks to Djamila Ribeiro who contributed a new essay on Grada Kilomba's work to this publication. And finally, a special thanks to the extraordinary team of Pinacoteca.

A versatilidade e vanguarda de Grada Kilomba

The Versatility and Avant-Garde Work of Grada Kilomba

Djamila Ribeiro

Em 2017, a convite da Bienal de Artes de Berlim, fui à capital alemã acompanhar, como *special partner*, a série de exposições que tinha como tema central o refrão da conhecida música de Tina Turner *We Don't Need Another Hero* [Não precisamos de outro herói]. Tratou-se exatamente da expressão artística crítica pela autodeterminação das pessoas e dos povos da diáspora, com suas releituras de si, de mitos e fatos diversos, que normalmente são contados distante da consideração da mera existência de pessoas negras pensantes ou protagonistas de suas próprias histórias. Em regra, historicamente, as pessoas brancas julgam mais interessante falar por e sobre a população negra, relegando-a ao apagamento de suas visões de mundo e narrativas. A Bienal, que era distribuída por diversos lugares ao longo da cidade, concentrava, em seu maior espaço, logo no salão de entrada, a exibição de Dineo Seshee Bopape, uma artista sul-africana que trazia, em sua rica exposição, os danos psíquicos causados pelo colonialismo. Lembro como me marcou aquela obra, que partia da cantora Nina Simone, em sua performance histórica no Festival de Música de Montreal, como exemplo da genialidade da mulher da diáspora atormentada pela violência psíquica causada pelo racismo, como já nos ensinou Frantz Fanon¹.

Ali, logo ao lado da exposição de Bopape, em uma sala de exibição

In 2017, invited by the Berlin Biennale for Contemporary Art, I went to the German capital to check out, as a special partner, the series of exhibitions which had as the central theme the refrain of Tina Turner's song *We Don't Need Another Hero*. The exhibit focused on the critical artistic expression by the self-determination of the people of the diaspora, with their own reinterpretations of themselves, of myths and various facts, which are usually told hardly considering the mere existence of black people as thinking beings or protagonists in their own stories. Historically, as a rule, white people think it is more interesting to talk on behalf of and about the black population, relegating it to the obliteration of its world perspectives and narratives. The Biennale, which was held in several spots throughout the city, concentrated, in its largest space, right in the entry hall, the exhibition of Dineo Seshee Bopape, a South African artist who brought, in her rich exposure, the psychic damage caused by colonialism. I remember how this work affected me. The starting point was Nina Simone in her historic performance at the Montreal Music Festival as an example of the diaspora woman genius, tormented by the psychic violence caused by racism, as Frantz Fanon has already taught us.¹

There, right next to Bopape's exhibition, in a video exhibition room, I found, on a screen, Grada Kilomba,

de vídeo, encontrei, em tela, Grada Kilomba, que protagonizava o segundo episódio da série *Illusions*, sobre Édipo e o colonialismo. Grada Kilomba desnuda as políticas de violência às quais pessoas negras são submetidas, narrando a história com uso de diferentes linguagens; sua voz ecoa como uma tentativa tanto de denúncia dessas políticas de violência quanto de restituição de humanidade daqueles que foram narrados. Ao contar a história, o lugar de "infans" é quebrado, e para entendermos o que é *infans* e a importância de romper com esse lugar, recorro a Lélia Gonzalez em sua histórica citação sobre a escrita por mulheres negras:

e o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações. Exatamente porque temos sido falados, infantilizados (*infans* é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos) que neste trabalho assumimos nossa própria fala. Ou seja, o lixo vai falar, e numa boa².

Essa epígrafe abre meu primeiro livro, muito baseado em Grada Kilomba, a quem acompanho desde meu mestrado, quando seus estudos sobre narrativa, quem pode falar e o que é dito, entre outros temas, inspiraram uma parte fundamental de minhas reflexões, que mais tarde seriam traduzidas no livro *O que é Lugar de Fala?* (Sueli Carneiro/Pólen), meu primogênito, que tantas portas me abriu. Tinha um afeto profundo por Grada, também por tê-la entrevistado para o site da *CartaCapital* em sua visita a São Paulo – assisti a alguns vídeos seus no YouTube em que ela fala da importância de sua visita na Bienal ocorrida no Brasil. Foi um encontro ancestral; à época, incomodava-me ser muito criticada nas redes sociais por pessoas furiosas pela proeminência de

who featured the second episode of her *Illusions* series on Oedipus and the colonialism. Grada Kilomba uncovers the violence policies to which black people are submitted, narrating the story using different languages; her voice echoes as an attempt both to report these violence policies and to restore humanity for those who were narrated. By telling the story, the place of "infans" is broken, and to understand what *infans* is and the importance of breaking up with this place, I use Lélia Gonzalez in her historical quote about black women's writing:

and the risk we take here is the one of the act of talking with all the implications. Precisely because we have been spoken, infantilized (*infans* is the one who does not speak, it is the child who is talked about in the third person because she or he is spoken by adults), in this work we take our own speech. In other words, the trash will talk, and it's cool.²

This epigraph opens my first book, based on Grada Kilomba, who I have been following since my master's degree, when her studies on narrative, who can speak and what is said, among other subjects, inspired a fundamental part of my reflections, which later would be translated into the book *O que é Lugar de Fala?* [What is a place of speech?] (Sueli Carneiro/Pólen), my first book, which opened so many doors for me. I had a deep affection for Kilomba, also because I had interviewed her for *CartaCapital* website during her visit to São Paulo — I watched some of her videos on YouTube in which she talks about the importance of her visit to the Bienal which took place in Brazil. It was an ancestral meeting; at the time, it bothered me to be criticized on social media by people who were angry about a black woman being prominent in the public debate and, in a few minutes talking to Kilomba, off the

uma mulher negra no debate público e, em poucos minutos de conversa com Grada, fora da gravação, ela me perguntou por qual razão eu ainda me preocupava com as vozes do passado. Disse ela que as vozes deviam pertencer ao local onde, de fato, estavam: no passado. Conversar com Grada, naquela oportunidade, não só foi libertador em muitos sentidos, mas também resultou numa entrevista marcante, compartilhada centenas de milhares de vezes, e que trazia como título "O racismo é uma problemática branca", como de fato é. Na oportunidade da entrevista, Grada afirmou:

por sermos vistos como diferentes, e essa diferença ser considerada problemática, ficamos de fora das estruturas de poder, que é o racismo estrutural, institucional, acadêmico, do dia a dia etc. Quando nós sabemos o que é o racismo, sabemos que, independentemente dos conflitos entre as diferentes comunidades, não há racismo inverso. Quando um sistema está habituado a definir tudo, bloquear os espaços e as narrativas e nós, a partir de um processo de descolonização, começamos a adentrar esses espaços, começamos a narrar e trazer conhecimentos que nunca estiveram presentes nesses lugares, claro que isso é vivenciado como algo ameaçador.

Penso que essa passagem dialoga muito com sua obra em exposição.

Volto àquela sala em Berlim, em que *Illusions Vol. II, Oedipus* (2018) exibia o mito de Édipo. Na interpretação de Grada, Édipo que, atendendo involuntariamente às previsões feitas, matara o pai, sem saber que ele era seu pai, e casara-se com a mãe, sem saber que era sua mãe, era também uma metáfora para entender o colonialismo e as hierarquias violentas criadas a partir desse processo. Os adultos aos quais se refere Gonzalez

record, she asked me why I still worried about the voices from the past. She said the voices should stay in the place where, in fact, they belonged: in the past. Talking to Kilomba, on that opportunity, was not only liberating in many ways, but also resulted in a remarkable interview, shared hundreds of thousands of times, and which used as title "O racismo é uma problemática branca" [Racism is a white issue], which in fact is true. On that opportunity, Kilomba said:

because we are seen as different, and this difference is considered to be problematic, we are left outside of power structures, which is structural, institutional, academic, daily racism, etc. When we know what racism is, we know that, regardless of the conflicts between the different communities, there is no reverse racism. When a system is used to defining everything, blocking spaces and narratives, and we, from a decolonization process, start to enter those spaces, start to narrate and bring knowledge which was never present in those places, of course, this is experienced as something threatening.

I think this extract dialogs with the exhibited work.

I return to that room in Berlin, in which *Illusions Vol. II, Oedipus* (2018) showed Oedipus' myth. In Kilomba's interpretation, Oedipus — who, involuntarily fulfilling the forecasts made, had killed his father (without knowing the man was his father) and married his mother (without knowing the woman was his mother) — was also a metaphor for understanding colonialism and the violent hierarchies created from this process. The adults to whom Gonzalez refers are the colonial imposition of a single voice which submitted black people to the condition of objects. When Kilomba narrates it, she takes on a voice which had been silenced.

são a imposição colonial de uma voz única que submeteu à condição de objeto pessoas negras. Kilomba, ao narrar, assume uma voz que foi silenciada.

Logo ali, naquela sala, vi uma pensadora quebrando paradigmas na forma como a intelectual geralmente é vista e expõe seu trabalho. A fluidez com que Grada transita entre a acadêmica e a artista mostra que fronteiras dessa natureza nada mais são que imposições, muitas vezes tecnicistas, próprias do ser ocidental. Comentei, inclusive, com minha filha adolescente, outro dia, diferentemente daquilo que estava costumada a ver em palestras em geral, vi uma intelectual que faz uso da dança, do teatro e da leitura como forma de transmitir seus pensamentos, verdadeiras obras de arte. A apresentação de Grada foi objeto de atenção, enquanto a jovem adolescente assistia aos mitos gregos contados de uma outra forma, diferente da forma usual. Como Grada mesmo disse na entrevista para *CartaCapital*: “começamos a narrar e trazer conhecimentos que nunca estiveram presentes nesses lugares”. O modo pelo qual Grada Kilomba se apresenta já é a quebra de um método colonial ao qual fomos submetidos, a respeito daquilo que é ciência, conhecimento. No Brasil, a juventude urbana que se reúne em *slams* de resistência, *saraus* e apresentações de teatro, ao mesmo tempo em que se engaja na academia, antes fechada quase que exclusivamente ao grupo de pessoas brancas, acompanha essa forma de apresentação que brilha em museus, universidades e nas praças das cidades.

O primeiro volume de *Illusions, Illusions Vol. 1, Narcissus and Echo* (2017) – fiz o caminho inverso ao ver o segundo e depois o primeiro – trata de Narciso e da ninfa Eco. Narciso foi um caçador muito belo, o mais belo entre todos, muito amado e desejado, mas que não amava ninguém, a não ser sua própria imagem. Já Eco, perdidamente apaixonada por Narciso, era uma ninfa que tinha sido

Right there, in that room, I saw a thinker breaking paradigms regarding the way an intellectual is usually seen and exposes her work. The fluidity with which Kilomba transits between being a scholar and an artist shows that boundaries of such nature are nothing more than impositions, often technicist ones, typical of the Western being. The other day I commented with my teenage daughter that, different from what I was used to seeing in lectures in general, I saw an intellectual who uses dance, theatre, and reading as a way to convey her thoughts, true works of art. Kilomba's presentation was the object of attention, while the young teenager watched Greek myths told in another way, different from the usual one. As Kilomba herself said to me in *CartaCapital's* interview: “we started narrating and bringing knowledge that had never been present in those places.” The way Grada Kilomba presents herself is already a way of breaking the colonial method to which we were submitted, regarding what science and knowledge are. In Brazil, the urban youth that meets in resistance slams, soirées, and theatre performances while engaging at the academy — which formerly was restricted almost exclusively to white groups — follows this kind of presentation which shines in museums, universities, and city squares.

The first volume of *Illusions, Illusions Vol. 1, Narcissus and Echo* (2017) — I took the opposite direction, when I watched the second one and then the first one — focuses on Narcissus and the nymph Echo. Narcissus was a very handsome hunter, the most handsome among all, very much beloved and desired, but who loved no one other than his own image. Echo, who was deeply in love with Narcissus, was a nymph who had been cursed by Hera, Zeus' wife, to have the sole ability to repeat the last word of the sentence she listened to. Echo followed Narcissus, who didn't even pay attention to her presence, and when she found him looking at his own image in the water, she could only repeat the last words he spoke because

amaldiçoada por Hera, esposa de Zeus, a ter a capacidade de apenas repetir a última palavra da frase que ouvia. Eco seguiu Narciso, que nem sequer prestava atenção em sua presença e, ao encontrá-lo olhando para a própria imagem na água, passa por força da maldição a repetir apenas as últimas palavras que ele fala, levando-o acreditar que estava sendo correspondido pelo espelho que via.

Interessante notar que o mito de Narciso e a relação com a branquitude está presente nas reflexões de intelectuais brasileiras desde a década de 1990, após a tese de doutorado de Maria Aparecida Bento, também conhecida como Cida Bento, que cunhou o termo “pacto narcísico da branquitude”, ao revelar como pessoas brancas consentem um pacto para se premiarem, se protegerem, não importando as circunstâncias e, com isso, manterem o estado de coisas injusto perante pessoas negras, sobretudo no mercado de trabalho, de onde partiram as reflexões da pesquisadora. Distâncias à parte, uma vez que o mito foi pensado em momentos e a partir de pontos diferentes, a aproximação entre Grada Kilomba e Cida Bento em Narciso reside na identificação do caçador mitológico grego, com a ideia de pessoas brancas presas na imagem daquilo que é “universal” e na consequente refutação daquilo que é diferente, pois, para estas, elas são a norma da qual os “outros” diferem, como afirma Grada. A paixão branca pela própria imagem. Diz Grada em sua obra:

narcisista é esta sociedade branca patriarcal na qual todos nós vivemos, que é fixada em si própria e na reprodução da sua própria imagem, tornando todos os outros invisíveis. Eu, eu estou rodeada de imagens que não espelham o meu corpo. Imagens de corpos brancos, com sorrisos perfeitos, sempre a olharem-se a si próprios e a reproduzirem a sua imagem como o objeto ideal de amor.

of the curse, leading him to believe he was being reciprocated by the mirror he saw.

It is interesting to note that the Narcissus' myth and the relationship with whiteness has been present in the reflections of Brazilian intellectuals since the 1990s, after the PhD dissertation of Maria Aparecida Bento, also known as Cida Bento, who coined the term “narcissistic pact of whiteness,” when revealing how white people agree with a pact to reward and protect themselves, no matter what, and, with that, maintain the unfair state of affairs to black people, especially in the labor market, from where the researcher's reflections started. Distances aside, since the myth was thought based on different moments and from different points, the convergence between Grada Kilomba and Cida Bento in Narcissus lies in the identification of the Greek mythological hunter with the idea of white people being trapped in the image of that which is “universal” and in the subsequent refutation of that which is different because, for those people, they are the norm from which the “others” differ, as Kilomba says. The white passion for its own image. Kilomba says in her work:

narcissistic is this patriarchal white society in which all of us live, which is fixated in itself and the reproduction of its own image, deeming all others invisible. I'm surrounded by images which do not mirror my body. Images of white bodies, with perfect smiles, always looking at themselves and reproducing their image as the ideal object of love.

Echo, on the other hand, in the artist's words, “is the white consensus. She is the one who repeats and confirms Narcissus' words. She follows him silently, and every moment of her silence applauds Narcissus' speech.”

At the musical level, the work was, in its first version, crossed in several moments

Já Eco, nas palavras da artista, "é o consenso branco. É ela quem repete, e quem confirma as palavras de Narciso. Ela segue-o silenciosamente, e cada momento do seu silêncio aplaude o discurso de Narciso".

No plano musical, a obra foi, em sua primeira versão, perpassada em vários momentos pela canção *I Put a Spell on You* [Lancei um feitiço sobre você], imortalizada por Nina Simone, cantora reverenciada por Bopape, como descrito no início do texto. Assim como Grada, sobre quem vi entrevistas para a produção do meu presente texto, também ouvi a música em inúmeras versões possíveis e diferentes, em meio à paixão pela beleza própria da canção, bem como pelo entusiasmo em ligá-la ao mito de Narciso. Grada, quando responde a perguntas sobre a música em entrevistas, afirma que a branquitude está sob um certo feitiço que visa impedir que perceba e, sobretudo, reaja à bolha narcísica na qual está inserida em seu mundo de condomínio fechado, lazeres onde a massa é branca e a naturalização das desigualdades ocorre de forma absolutamente tranquila, sem sobressaltos. Nesse sentido, portanto, *I Put a Spell on You* diz à branquitude estar ela presa, condição essa passada de gerações a gerações, a um feitiço que "invisibiliza", naturaliza lugares, mata. Despertar a branquitude desse feitiço tem se revelado uma dura tarefa de pessoas conscientes – negras, sobretudo, e brancas. Já na atual obra apresentada na presente Pinacoteca, Grada traz a música *Horizon Aflame* [tradução livre: Horizonte em chamas], uma canção de protesto do sul-africano Neo Muyanga, músico pianista nascido em Soweto, para espelhar musicalmente a trajetória de Narciso, Eco e a branquitude.

O talento de Grada em trazer para reflexão mitos gregos fundantes da sociedade ocidental, revertendo-os para leituras contemporâneas e pós-coloniais, tem como mérito virar o espelho para

by *I Put a Spell on You*, immortalized by Nina Simone, a singer revered by Bopape, as described at the beginning of the text. Just like Kilomba, about whom I watched interviews for the production of my present text, I also listened to that song in numerous possible and different versions, in part because of the passion for the beauty of the song itself, as well as because of the enthusiasm in connecting it to the Narcissus' myth. When answering questions about the song in interviews, Kilomba says that the whiteness is under a certain spell which aims to prevent it from perceiving and, most of all, from reacting to the narcissistic bubble in which it is inserted in this world of closed condos, pastimes in which the majority is white and the naturalization of inequalities occurs absolutely quietly, without shocks. In this sense, therefore, *I Put a Spell on You* tells whiteness it is trapped, a condition which is passed from generation to generation, a spell which "invisibilizes," naturalizes certain places, which kills. Freeing the whiteness from that spell has been a harsh task for conscious people — mainly black, but also white. On the other hand, in the work presented at Pinacoteca, Kilomba brings the song *Horizon Aflame*, a protest song from the South African Neo Muyanga – a pianist musician born in Soweto – to musically mirror Narcissus', Echo's, and the whiteness' journey.

Kilomba's talent in reflecting on the Greek myths which founded the Western society, reverting them to contemporary and postcolonial readings, has the merit of turning the mirror to scenarios which society insists on not seeing. This is turning the spell against the sorcerer and, in that sense, *I Put a Spell on You* gets another meaning, as if Kilomba cast the *counterspell* on the viewer. But it is not merely a counterspell, because being "counter-something" would mean, in some way, still having that thing as a base. It is also no contribution to a postcolonial debate. It is a break; it is the foundation of a world, of the *Horizon Aflame*.

cenários que a sociedade insiste em não ver. É o feitiço virar contra o feiticeiro e, nesse sentido, *I Put a Spell on You* ganha outro significado, como se Grada lançasse o *contrafeitiço* ao espectador. Mas não é meramente um contra, pois ser contra algo seria, de algum modo, ainda ter o que se é contra como base. Tampouco é contribuição a um debate pós-colonial. É quebra, é fundação de mundo, do horizonte em chamas.

—
Djamila Ribeiro é mestra em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo e autora dos livros *O que é Lugar de Fala?* (Pólen Livros) e *Quem tem medo do Feminismo Negro?* (Companhia das Letras). É criadora e coordenadora do Selo Sueli Carneiro e da Coleção Feminismos Plurais.

1. Nascido na Martinica, colônia francesa, o pensador Frantz Fanon foi vital para a perspectiva racial crítica. Em *Pele negra, máscaras brancas*, investiga a inferiorização da população negra pelo viés da subalternização forçada pelo colonialismo, passando pela negação da subjetividade à pessoa negra, e estabelece um contraponto à teoria do psicanalista francês Octave Mannoni, que ignorava este processo como fator crucial. Cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido nas coisas, minha alma cheia do desejo de estar na origem do mundo, e eis que me descobro objeto em meio a outros objetos. Enclausurado nesta objetividade esmagadora, implorei ao outro. Seu olhar libertador, percorrendo meu corpo subitamente livre de asperezas, me devolveu uma leveza que eu pensava perdida e, extraíndo-me do mundo, me entregou ao mundo. Mas, no novo mundo, logo me choquei com a outra vertente, e o outro, através de gestos, atitudes, olhares, fixou-me como se fixa uma solução com um estabilizador. Fiquei furioso, exigi explicações... Não adiantou nada. Explodí. Aqui estão os farelos reunidos por um outro eu. (Fanon, Frantz. *Pele negra, máscaras brancas*. Trad. Renato da Silveira. EDUFBA, 2008, p. 103).
2. (Gonzalez, Lélia. In: *Movimentos sociais urbanos, minorias étnicas e outros estudos*. Brasília: ANPOCS, 1983, p. 225). Gonzalez foi uma fundamental pensadora feminista negra e professora da PUC-RJ, onde chefiou o departamento de sociologia.

—
Djamila Ribeiro holds a master's degree in political philosophy from the Universidade Federal de São Paulo and is the author of the books *O que é Lugar de Fala?* (Pólen Livros) and *Quem tem medo do Feminismo Negro?* (Companhia das Letras). She is the creator and coordinator of Selo Sueli Carneiro publishing label and Coleção Feminismos Plurais.

1. Born in Martinique, a French colony, Frantz Fanon was a very important thinker for the critical racial perspective. In *Black Skin, White Masks*, Fanon establishes a counterpoint to the thought of the French psychoanalyst Octave Mannoni, who ignored the process of colonization as a fundamental factor in the inferiorization of the black population. Fanon investigates the process of subordination of black people by colonialism, addressing the denial of the subjectivity to black people. I came into this world imbued with the will to find a meaning in things, my spirit filled with the desire to attain to the source of the world, and then I found that I was an object in the midst of other objects. Sealed into that crushing objecthood, I turned beseechingly to others. Their attention was a liberation, running over my body suddenly abraded into nonbeing, endowing me once more with an agility that I had thought lost, and by taking me out of the world, restoring me to it. But just as I reached the other side, I stumbled, and the movements, the attitudes, the glances of the other fixed me there, in the sense in which a chemical solution is fixed by a dye. I was indignant; I demanded an explanation. Nothing happened. I burst apart. Now the fragments have been put together again by another self. (Frantz Fanon, *Black Skin, White Masks*, trans. Charles Lam Markmann [Grove Weidenfeld, 1967], 257).
2. (Gonzalez, Lélia. In: *Movimentos sociais urbanos, minorias étnicas e outros estudos* [Brasília: ANPOCS, 1983], 225. Translated for this publication). Lélia Gonzalez was a fundamental black feminist thinker and a professor in PUC-RJ, where she directed the Sociology Department.

**Ilusões vol. I
Narciso e Eco**

**Illusions vol. I
Narcissus and Echo**

páginas 18 e 20
vista da instalação
[installation view]
Goodman Gallery,
Joanesburgo
[Johannesburg], 2018

página 22
performance na
[at the] 32ª Bienal
de São Paulo, 2016

ILUSÕES VOL. I, NARCISO E ECO
de GRADA KILOMBA (2017)

PORTUGUÊS

30' 38"

Personagens:

Narciso	Moses Leo
Eco	Martha Fessehatzion
Amor de Narciso	Zé de Paiva
Ninfa	Grada Kilomba
Coro	Todxs

Contadora de Histórias - Griot	Grada Kilomba
--------------------------------	---------------

Música composta por	Neo Muyanga
Beat composto por	Moses Leo

Última Versão:
Berlim, 8 Fevereiro 2018

1. INTRODUÇÃO

Fui convidada para vir aqui hoje. Mas, sinto que não há nada de novo, que eu possa dizer.

Muitas vezes, sinto que tudo já foi dito.

Sinto que já sabemos tudo, mas tendemos a esquecer, do que sabemos.

É por isso que hoje, eu vos quero contar uma história: a história de Narciso e de Eco.

MÚSICA

Beats by Moses Leo

2. PARTE I

I.

Na mitologia Grega, Narciso era um caçador que era conhecido pela sua beleza.

Dizia-se, que ele tinha o corpo mais perfeito, o rosto mais perfeito, um nariz perfeito, lábios perfeitos.

Narciso
(Moses)

VOZ

Contar a história

Instalar

Entrar em cena

A pele mais perfeita, o cabelo mais perfeito. Ele era um ser absolutamente perfeito, amado por muitos, mas Narciso não amava ninguém.

(SILÊNCIO)

Ele gostava de receber atenção e elogios. E atraía muitos amantes, os quais ele brevemente entretinha, para logo depois os desprezar e recusar. Nos seus olhos, ninguém era digno nem dele, nem da sua beleza.

(SILÊNCIO)

Nemesis, a deusa do julgamento, apercebeu-se do seu comportamento e amaldiçoou Narciso: ele só deverá amar alguém, que nunca o poderá amar de volta, a sua própria imagem.

II.

Mas, a história de Narciso não pode ser contada sem a história de Eco.

(SILÊNCIO)

Na mitologia Grega

Eco
(Martha)

Eco era uma bela ninfa,
que vivia na montanha.

Mas, *Eco* tinha
uma fraqueza,
ela gostava muito de falar,
e interrompia constantemente
os outros,
ou tinha sempre
a última palavra.

Ela sabia tudo melhor que todos.

Um dia, a deusa *Hera*
procurava o seu marido,
Zeus, o qual,
ela tinha razão
para temer,
estar a divertir-se
entre as ninfas.

Hera, suspeita,
seguiu *Zeus*,
com a intenção
de o apanhar
com as ninfas.

No entanto, *Eco*
tentando proteger *Zeus*,
envolveu *Hera* numa
longa longa conversa,
interrompendo-a
e falando sem parar -
dando tempo a *Zeus*
para fugir.

Quando *Hera*,
se apercebeu,
amaldiçoou *Eco*
para que não
voltasse a falar,
removendo-lhe a voz,
com a excepção de que
Eco pudesse
apenas repetir
as últimas palavras

que escutasse.

"Agora, vai!",
gritou *Hera*.

Eco tentou implorar
e pedir perdão,
mas tudo o que
ela pode dizer
foram as últimas
palavras de *Hera*:
"Vai." "Vai." "Vai."

(SILÊNCIO - WHITE SCREEN)

Pobre *Eco*
vagueou sozinha
pela floresta,
triste e
desesperada.

MÚSICA

Beats de Moses Leo

III.

Até que um dia,
ela viu um homem
muito muito belo,
chamado *Narciso*,
que andava a caçar
na floresta.

Eco apaixonou-se
profundamente
por ele.
Ela contemplou-o.
E desejou contar-lhe
sobre o seu amor,
mas, sendo incapaz
de falar,
Eco seguia apenas
os passos de *Narciso*.

Escondida,
esperava por ele
na floresta,
na esperança que
ele um dia falasse.

O que *Eco* não sabia
era que, *Narciso*
ignorava todos
à sua volta.
E que aqueles
que o amavam
eram rejeitados
e desdenhados.

IV.
Apaixonada,
Eco ansiava
poder falar
dos seus
profundos afetos
a *Narciso*.

Por isso, ela
continuou
a segui-lo
na floresta,
escondendo-se
e esperando
o momento em que
ele falasse.

Mas, como *Eco*
havia sido
castigada por *Hera*,
ela não tinha voz própria,
e podia apenas repetir
as últimas palavras
que escutasse.

Assim, impaciente *Eco*
esperava que *Narciso*
falasse primeiro,
para que ela lhe pudesse

Cena:
Floresta de Microporos
Martha e Moyses

DANÇA

responder assim que
ouvisse a sua voz.

MÚSICA

"Horizon Aflame (Mixed)" by Neo Muyanga

V.
Mas, *Narciso*
também tinha
sido castigado
pela deusa *Nemesis*,
que o atraiu
para um lago,
com águas
cor azul prata.

E ali ele chegou
junto ao lago,
cheio de calor
e de sede,
seguido por *Eco*.

Quando ele
se sentou
à beira do lago,
e se inclinou
sobre a água,
para beber,
de repente,
viu a sua própria
imagem reflectida
na superfície
das águas.

Perfeição.
Absoluta perfeição.

Ele ficou a olhar-se com admiração,
este rosto,

Narciso e o seu amor
Moyes e Eco

estes lábios,
este nariz,
estes olhos,
esta pele,
este cabelo,
tão perfeitos.
tão belos.

(SILÊNCIO)

Nunca antes
tinha *Narciso*
visto uma criatura
tão bela.
A beleza era tal,
que ele pensou
se tratar de um
espírito da água
que habitava o lago.

Narciso apaixonou-se,
sem se aperceber
que era simplesmente
a sua própria imagem.

Ele apaixonou-se
Pela sua imagem
reflectida na água.

(SILÊNCIO)

E *Eco*,
que não conseguia
alcançar *Narciso*
com as suas palavras,
permaneceu escondida,
em silêncio,
forçada a vê-lo
apaixonar-se
por si próprio.

VI.
Narciso
não conseguia

desviar o olhar.
Ele estava
fascinado.
Então, ele falou
com a imagem:
"Quem és tu?"

Eco dada
a oportunidade,
repetiu as
suas palavras.
"Tu!" "Tu!" "Tu!"

Ele falou de novo:
"Quem és tu, meu belo?"
Eco respondeu de novo.

(SILÊNCIO)

"Eu nunca vi
uma criatura tão bela!",
ele disse,
"És tão belo, meu amor!"
Eco repetiu
as suas últimas
palavras, novamente:
"Meu amor!" "Meu amor!" "Meu amor!"

Narciso
tinha agora
a certeza
de que a imagem
tinha falado
de volta para ele.

MÚSICA
"Horizon Aflame" by Neo Muyanga

VII.
Ele chamou de novo:
"Vem, meu amado "
Eco respondeu

DANÇA

Mozart e Beethoven - m

com todo o
seu coração,
as mesmas palavras.
E apressou-se,
correndo para
Narciso.

Mas, *Narciso*,
que pensava que
as respostas
que havia ouvido
vinham da
imagem na água,
olhou para *Eco*
com surpresa e
ficou furioso:
"Tira as tuas mãos de cima de mim!",
ele disse.
"Preferia morrer, a ser teu!",
virando-lhe as costas.

Humilhada,
Eco partiu
em desespero,
com o seu
coração sofrido.

Ela fugiu
para as montanhas,
e escondeu-se nas
entranhas da floresta,
onde acabou por morrer
sozinha.

O seu corpo
tornou-se uma pedra,
e tudo o que
resta dela,
é a sua voz,
que ainda responde
à última palavra
daqueles que falam -
o eco.

(NOVA CENA)

Narciso,
retorna ao lago
para falar
com o seu amor.
Ele contempla-o e
inclina a sua cabeça
para o beijar.

E, quando ele o faz,
a imagem
refletida nas águas
imita o seu gesto,
e beija-o de volta.

Tomando isto,
como um sinal
de amor recíproco,
Narciso
toca na água.

E nesse momento,
a água mexeu,
e a imagem desapareceu.

"Porquê, meu belo,
porque te afastas
de mim?"
Narciso pergunta,
"Com certeza,
o meu rosto não
merece ser repellido.
As ninfas amam-me,
e tu, tu também
não pareces ser
indiferente a mim.
Quando eu estendo
os meus braços
para ti,
tu estendes
os teus de volta.
Quando eu sorri
para ti,
tu também
sorris para mim."

"Por favor não me deixes!"

Desesperado por
não ter uma resposta,
e assustado em tocar
a água de novo,
e ver o seu amor
desaparecer na superfície
da água, *Narciso*
ficou quieto,
imóvel,
deitado junto ao lago,
a olhar para a sua
própria imagem.

Sem se mexer,
sem comer,
sem beber.
Em sofrimento.

Incapaz de
deixar a sua
própria reflexão,
Narciso afogou-se
no lago.
E nesse
exato lugar, onde
ele foi visto
pela última vez,
nasceu uma flor -
o narciso.

E enquanto cresce,
a flor, inclina-se
para a água,
para olhar
para si própria,
como *Narciso* fez.

Diz-se que *Eco*
se manteve
leal a *Narciso*,
e que o seu espírito
vem visitá-lo

ao lago,
de tempos a tempos.

MÚSICA

"Horizon Aflame" de Neo Muyanga

PARTE II

VIII.

Narciso

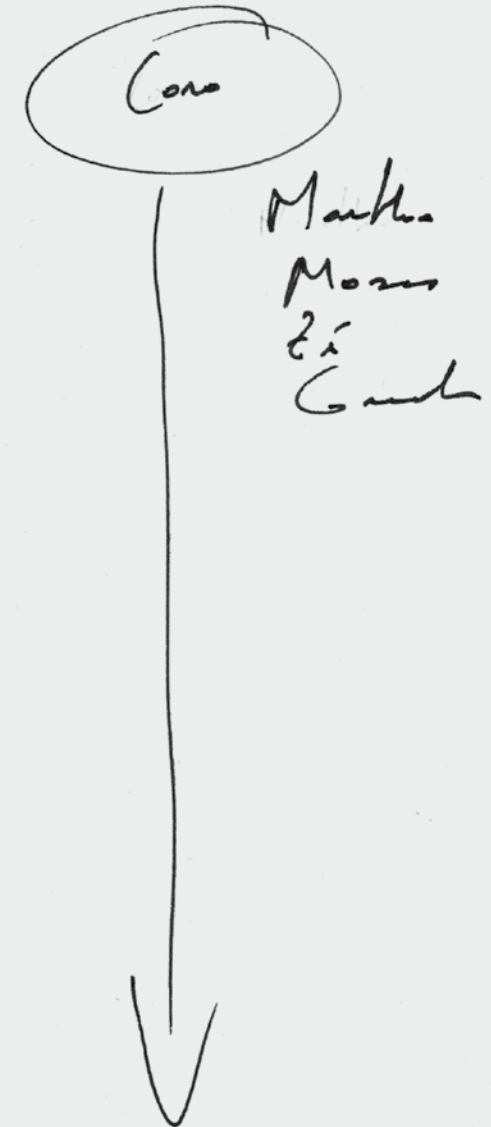
Narciso tornou-se
uma metáfora
para alguém que se vê a si
e o seu próprio corpo,
como os objetos de amor.

Narcisismo,
narcisismo é
o amor direcionado
à imagem de si próprio;
a excessiva admiração
pela própria aparência;
e a incapacidade de amar
ou reconhecer outros,
como objetos de amor.

Narcisista,
narcisista é
esta sociedade
branca patriarcal
na qual todos
nós vivemos,
que é fixada
em si própria
e na reprodução
da sua própria imagem,
tornando todos os outros
invisíveis.

Eu, eu estou

Ni.

rodeada de imagens,
que não espelham
o meu corpo.
Imagens de
corpos brancos,
com sorrisos perfeitos,
sempre a olharem-se
a si próprios,
e a reproduzirem
a sua imagem como
o objeto ideal de amor.

Eu entro
em bibliotecas
em teatros,
cinemas,
museus,
galerias
e universidades,
~~para homenagear~~
~~o trabalho de artistas brancos.~~
apenas para
me encontrar
rodeada das reflectidas
imagens da branquitude.

~~Tudo ao meu redor,~~
~~é a imagem reflectida da branquitude.~~

Sempre a olharem
para si próprios
e a reproduzirem-se
a si próprios
como o objecto
ideal de amor.

Como Fanon escreveu:
"Tanta brancura, que me queima ..." (MURMÚRIO /SUSSURRO)

IX.
Há uma ilusão,

Uma ruptura.
Um ruptura entre
a realidade
e a imagem.

É uma ruptura óptica,
pois as imagens
que eu vejo,
não refletem
a sociedade
em que eu vivo.

E é uma ruptura política,
pois a sociedade
em que eu vivo
não é reflectida
nas imagens que
eu vejo.

É uma ruptura
entre objeto e imagem.

Um profundo
narcisismo,
que parece
reduzir o mundo
à imagem reflectida
da branquitude.

MÚSICA
Beats by Moses Leo

X.
Neste narcisismo,
pessoas marginalizadas
dificilmente
encontram imagens,
símbolos ou

vocabulário
para narrar a
sua própria história,
ou para nomear o
seu próprio trauma.

Porque nas
narrativas dominantes
nós somos construídos,
não só como o *Outro*,
e como o *Outro do Outro* (Alteridade):
a personificação
do que a sociedade
não quer ser.
~~Nós tornamo-nos aquilo que o sujeito branco não quer ser.~~

Isto permite que
a branquitude
se construa como:
ideal,   como ideal,
~~decente,~~   como a norma,
~~civilizada,~~   como a normalidade,
~~honesto,~~   como o sinónimo de HUMANIDADE.
~~limpa,~~
~~generosa,~~
~~emancipada,~~
~~e liberal.~~
~~— em absoluto controle da ansiedade~~
~~que a sua história colonial possa causar.~~

Parece que estamos,
de certa forma,
a lidar com uma
divisão interna do *Eu*,
na qual o sujeito *branco*
desenvolve duas atitudes
em relação à realidade:

as partes boas do *Ego*,
são vivenciadas
como partes do *Eu*.
E as partes más
são projetadas

nos *Outros*,
e vivenciadas como
objectos externos *maus*.

O corpo negro,
torna-se esse
objecto *mau* externo,
que incorpora o que
a sociedade *branca*
tornou taboo:
a agressão e
a sexualidade.

Nós tornamo-nos então
a ameaça,
o perigo,
a violência,
~~a agressividade,~~
~~e problema,~~
~~e caos,~~
a sujidade,
mas também
o desejável,
~~e sexual,~~
~~e perverso,~~
o excitante,
o místico
e exótico.

Nós tornamo-nos aquilo que não somos.

XI.
Às vezes,
sinto que vivo
num espaço de
intemporalidade.

Num espaço vazio.
Num espaço onde
o tempo não existe.

Eu sinto que vivo
num espaço onde
o passado interrompe
o meu presente,
e onde o presente
é vivenciado como
se eu estivesse
no passado.

Eu vivo num espaço
de intemporalidade.

Num espaço vazio.
Num espaço branco.
Numa infinidade branca.
Num 'cubo branco' $\rightarrow$
~~que é mantido branco, por pessoas brancas.~~

Num 'cubo branco'
que se apresenta
ausente de cor
e de significado.

Mas, branco,
não é a ausência de cor,
mas a acumulação
de todas as cores.
É a acumulação
de todas as cores
possíveis.
De facto, negro preto
é a ausência de cor.

do Lata niger
termo de normalidade colonial
insulto: discurso racista
a língua portuguesa... ?
(in english: Black)

Uma metáfora interessante, não é?
A negritude é
sempre vista,
mas é ausente.
A branquitude
nunca se vê,
mas está sempre

?

~~ni~~
~~ni~~
~~ni~~
~~ni~~
~~ni~~
~~ni~~

presente.

Presente em
todo o lado.

É um centro
ausente.
Está no centro
de tudo, mas
esta centralidade
não é vista
como relevante.

Nós vivemos
num 'cubo branco'
que se reproduz
a si próprio
como a norma e
como a normalidade.

Ausente.
Neutral.
Universal.

XII.
Mas, como disse,
nós não podemos
falar de Narciso,
sem falar de Eco.

Quem é Eco?

Eco é o consenso branco.
É ela quem repete,
e quem confirma
as palavras de
Narciso.

Ela segue-o
silenciosamente,
e cada momento
do seu silêncio,
aplaude o discurso

de *Narciso*.

Eco é a personagem,
que inocentemente,
repete o que
Narciso diz -
alegando não ter que saber.

Não ter que saber,
é um privilégio
que nem todos nós temos.

MÚSICA
Beats by Moses Leo

XIII.
Bem, não é só,
que não se sabe.
Mas, que se tem
o poder de não ter
que saber.

Poderíamos
chamar a isto
uma *dupla ignorância*:
não se sabe,
e não se tem que saber.

Ou uma *tripla ignorância*:
não se sabe,
não se tem que saber,
e, na verdade, não se deve saber.

Uma múltipla camada de ignorâncias.
(SILENCE)

Fica então uma simples questão:

qual o papel que escolhemos ter?

O papel de *Narciso*, que não sabe.
O papel de *Eco*, que não quer saber.
A obediência de ambos,
que não se deve saber.

Ou saber, o que há muito sabemos.

XIV.
Assim,
acabo com as mesmas palavras...

Fui convidada
para vir aqui hoje.
Mas, sinto que
não há nada de novo,
que eu possa dizer.

Muitas vezes eu sinto,
que tudo já foi dito.

Sinto que
já sabemos tudo,
mas tendemos
a esquecer,
o que sabemos.

PERFORMANCE:

Performance (com um canal de Vídeo)

- *32.BIENAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, 21. NOVEMBER 2016
- *TEATRO VILA VELHA, SALVADOR DA BAHIA, NOVEMBER 2016
- *GOODMAN GALLERY, CAPE TOWN, 17. FEBRUARY 2017
- *SAVVY GALLERY, BERLIN, 21. APRIL 2017
- *DOCUMENTA 14, KASSEL, 29. APRIL 2017
- *SERRALVES MUSEUM FOR CONTEMPORARY ART, PORTO, 30. JUNE 2017
- *WIITE de WITT CONTEMPORARY ART, ROTTERDAM, 14 JULY 2017

Instalação de Vídeo (2 canais)

- *GALERIA AVENIDA DA ÍNDIA, LISBON, 2017
- *INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM, 2018
- *GOODMAN GALLERY, JOHANNESBURG, 2018
- *THE POWER PLANT, TORONTO, 2018
- *GOODMAN GALLERY, CAPE TOWN, 2018
- *E-FLUX AND PARTICIPANT INC., NEW YORK, 2018
- *VERBIER ART SUMMIT, VERBIER, 2019
- *WILFRIED LENTZ GALLERY, ROTTERDAM, 2019
- *PAVILION FOR CONTEMPORARY ART MILANO, MILAN, 2019
- *KADIST, PARIS, 2019

Grada Kilomba em
Ilusões Vol. I, Narciso e
Eco, 2017, no papel de
contadora de história –
Griot [in Illusions Vol. I,
Narcissus and Echo,
2017, in the role of
storyteller – Griot]

ILLUSIONS VOL. I, NARCISSUS AND ECHO
by GRADA KILOMBA (2017)

ENGLISH

30' 38"

Characters:

Narcissus	Moses Leo
Echo	Martha Fessehatzion
Narcissus' love	Zé de Paiva
Nymph	Grada Kilomba
Chorus	All four

Storyteller - Griot	Grada Kilomba
---------------------	---------------

Music composed by	Neo Muyanga
Beats composed by	Moses Leo

Last version:
Berlin, 8 February 2018

1. INTRO
I was invited
to come here today.
But, I actually feel
there is nothing new
I can say.

I often have this feeling
that everything was already said.

And I often feel,
that we all know
everything already.
We just tend
to forget it.

This is why today,
I want to tell you
a story:
the story of
Narcissus and of *Echo*.

MUSIC
Beats by Moses Leo

2. PART I

I.
In the Greek mythology,
Narcissus was a hunter,
who was known
for his beauty.

It was said,
he had the most
perfect body,
the most perfect face,
a perfect nose,
perfect lips.

Entering the scene

Installing

Story telling

voice

Narcissus
(Moses)

The most perfect skin,
the most perfect hair.
He was a perfect being,
loved by many,
but *Narcissus* loved no one.

(SILENCE)

He enjoyed
praise and attention.
He attracted
many lovers,
all of whom he
briefly entertained
before scorning and
refusing them.
In his eyes,
no one was worthy of him
and his beauty.

(SILENCE - WAIT FOR NEW SCENE)

Nemesis,
the goddess of judgment,
noticed his behaviour
and cursed *Narcissus*:
he should only
love someone,
who could never
love him back,
(SILENCE - WAIT FOR WHITE SCREEN)
his own image.

II.
But, the story of *Narcissus*
cannot be told without
the story of *Echo*.

(SILENCE - WAITING FOR ECHO)

In the Greek mythology
Echo was a beautiful nymph,
who lived on the mountain.

Echo had a failing though,
she was fond of talking,

Echo
(Mouth)

and would always
interrupt others,
or have the last word.
She knew everything better.

One day, the goddess
Hera was seeking
her husband, *Zeus*,
who she had reason to fear,
was amusing himself
among the nymphs.

Hera became suspicious,
and followed *Zeus*,
in an attempt
to catch him.

However, *Echo*
trying to protect him,
engaged *Hera* in
a long long conversation,
interrupting her and
speaking until
the nymphs made
their escape -
giving time to *Zeus*
to evade her.

When *Hera*,
realised this,
she cursed *Echo*
to not speak again,
removing her voice,
with the exception that
she could only repeat
the last few words
she hears.

"Now, go!" shouted *Hera*.

Echo tried to plead
for forgiveness,
but all she could say were
the last words of *Hera*:
"Go".

(SILENCE - WHITE SCREEN)

Poor *Echo* wandered
through the forest alone,
sad and desperate.

MUSIC
BEATS BY MOSES LEO

III.
Until one day,
she saw a beautiful man,
named *Narcissus*,
who was hunting
in the woods.

Echo felt deeply
in love with him.
She contemplated him.
And she longed
to tell him
about her love,
but as she was
unable to speak,
she could only follow
his footsteps,
and waited in the woods -
expecting the moment
he would speak.

What *Echo* did not know
was that, *Narcissus*
ignored those around him,
And disdained those
who loved him.

IV.
In love,
Echo longed to
tell *Narcissus*
about her deep affection.

So, she kept following him

in the woods,
Hiding and waiting
For the moment,
to speak to him.

As *Echo* was cursed by *Hera*,
she had her voice removed,
and could only speak the last
few words she hears.

So, *Echo* waited
impatiently for
Narcissus to speak first,
and had her answer ready,
in the hope of hearing
his voice.

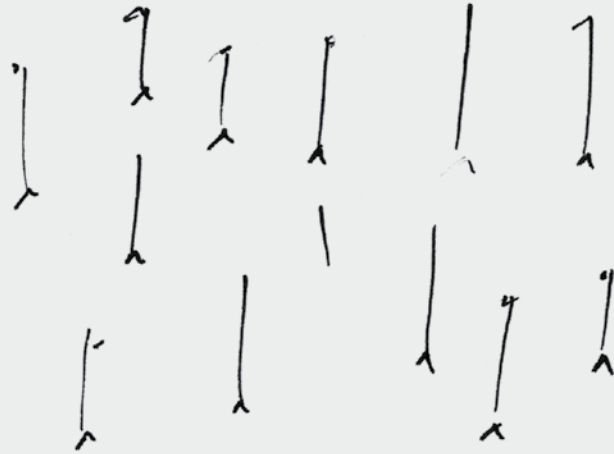
MUSIC
"HORIZON AFLAME (MIXED)" BY NEO MUYANGA

V.
But, *Narcissus*
had also been cursed by
the goddess *Nemesis*,
who attracted him
to a lake,
with waters like
silver blue.

And there came
Narcissus,
heated and
thirsty,
followed by *Echo*.

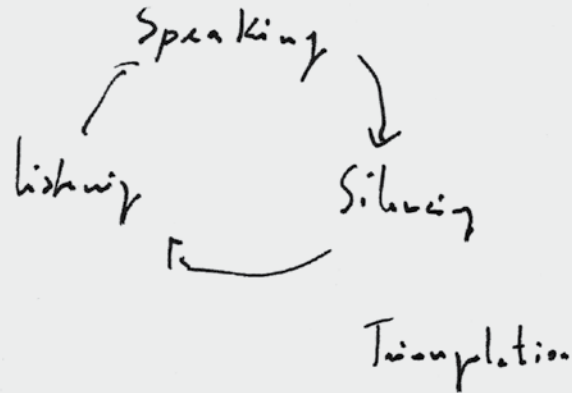
As he sat by
the lake
and leaned over
the water
to drink,
suddenly
he saw his own image
mirrored at the surface

A Forest of Microphones

DANCE

Martina & Moya

of the water.

Perfection.
Absolute perfection.

He stood gazing himself with admiration,
this face,
this lips,
this nose,
these eyes,
this skin,
this hair.
so perfect.
so beautiful.

(SILENCE)

Never before he had seen
such a beautiful creature.
The beauty was such,
that he thought it might
be a water-spirit
living in the lake.

Narcissus fell in love,
not realising
it was merely
his own image.

He fell in love with
his image reflected
on the water.

(SILENCE)

And *Echo*, who could
not reach *Narcissus*
with her own words,
remained hidden in silence -
forced to see *Narcissus*
falling in love
with himself.

VI.

Narcissus could not look away.
He was fascinated.

Narcissus and his love
(Moya and E)

So, he spoke to the image:

"Who are you?"

Echo given the opportunity,
repeated his words.

"You!" "You!" "You!"

He spoke again:

"Who are you, my beauty?"

Echo replied.

(SILENCE)

"I have never seen
such a beautiful creature!"
he said,

"You are beautiful my love!"

Echo repeated his words
once again.

"My Love!" "My Love!" "My Love!"

Narcissus was now sure
the image had spoken
back to him.

MUSIC

"HORIZON AFLAME" BY NEO MUYANGA

VII.

He called again:

"Come to me, my love"

„My love!"

Echo answered
with all her heart
in the same words.

And rushed/ran to Narcissus.

But, Narcissus,
who thought the
replies he heard
came from the image
on the water,
looked at Echo

with surprise,
and became furious.

"Hands off!", he said.

"I would rather die than
you should have me!"
and turned his back on her.

(WAIT FOR ECHO IMAGE)

Humiliated Echo left in despair,
her heart was broken.

She ran away to
the mountains,
to hide in the
recesses of the woods,
where she died.

Her body became a stone,
and all that remained
was her voice,
which still replies
when others speak
- the echo.

(BACK TO NARCISSUS)

Narcissus reached
the lake again,
to see his love.
He contemplated him,
and bent down his head
to kiss him.

And, as he did so, the
reflection mimicked
his actions, and kissed
him back.

Taking this as a sign
of reciprocal love,
Narcissus touched
the water.

But, suddenly
the water displaced,
and the vision

DANCE

Moses and his
fell in love

disappeared.

"Why, beautiful being,
why do you shun me?"
he said,
"Surely my face is not
one to repel you.
The nymphs love me,
and you yourself
look not indifferent
upon me.
When I stretch
forth my arms,
you do the same;
and when I smile to you,
you smile upon me."

"Please do not leave me!"

Desperate for not having
an answer, and frightened
to touch the water again,
and to see his love
disappearing from
the water surface,
Narcissus laid
still by the lake
gazing into his own image.

He did not move,
he did not eat,
he did not drink.
He only suffered.

Unable to leave his
own reflection, *Narcissus*
drowned in the lake.
And on the very
same place, where
he was last seen,
a flower has grown -
the narcissus.

And as it grows,
it leans to the water,
to look at itself.

It is said that *Echo*
remained loyal to *Narcissus*,
and that her spirit
visits him
on the lake
from time to time.

MUSIC

"Horizon Aflame" by Neo Muyanga

PART II

VIII.

Narcissus,
Narcissus became
a metaphor
for someone who takes itself
and its own body,
as the object of love.

Narcissism,
narcissism is the
love directed towards
the image of oneself,
it is the excessive admiration
of one's self appearance,
and the incapacity to love
or acknowledge others
as objects of love.

Narcissistic,
narcissistic is this
white patriarchal society
in which we all live,
that is fixated in itself
and in the reproduction of
its own image,
making all the others
invisible.

I,
I am surrounded
by images
which do not mirror
my body.
Images of white bodies,
with perfect smiles,
always gazing at themselves
and reproducing themselves
as the ideal object
of love.

I enter libraries,
theatres,
cinemas,
museums,
galleries,
and universities
~~only to pay tribute to
the work of white artists.~~
only to find myself
surrounded by
the reflected image
of whiteness.

Always gazing at itself
And reproducing itself
as the ideal object of love.

As Fanon said: ((WAIT FOR THE WHITE IMAGE))
"All this whiteness, that burns me..." (WHISPERED)

IX.
There is an illusion,
a disruption.
A disruption between
the reality
and its mirrored image.

An optical disruption,
because the images I see,
do not reflect the society
in which I live.

A political disruption,
because the society
in which I live is not
reflected on the
images, I see.

There is a disruption
between object and image.

A profound narcissism
that seems to reduce the world
into the reflected image
of whiteness.

MUSIC
Beats by Moses Leo

X.
(BEATS CONTINUE - END - VOICE)
Within such narcissism,
marginalised people
hardly find images,
symbols or vocabulary to
narrate their own history or
to name their own trauma.

Because in the
dominant narratives,
we are constructed
not only as the Other,
but also as Otherness -
the personification
of what the society
does not want to be like.

This allows whiteness
to construct itself as
ideal, as the ideal

decent,
civilised,
honest,
clean,
generous,
emancipated,
and liberal.
~~— in complete control of the anxiety
its colonial history causes.~~

It seems the *white* subject is
somehow divided within itself,
for it develops
two attitudes
towards reality:
the 'good parts' of the ego
are experienced as being the self;

the 'bad parts' are projected
onto the *Others*, and experienced
as external *bad* objects.

The Black body,
becomes then
the external *bad* object,
that embodies what
the *white* society
has made taboo:
aggression and sexuality.

We become then
the threatening,
the dangerous,
the violent,
the aggressive,
the problematic,
the chaotic,
the dirty,
but also,
the desirable,
the perverse,
the sexual,
the exciting,
the mystic,
and the exotic.

We become what we are not.
~~We become what the white society does not want to be like.~~

XI.
Sometimes,
I feel that I live in a
space of timelessness.

In an empty space.
A space where time
seems not to exist.

I feel that I live in
a space where the past
interrupts my present,
and where the present
is experienced as if
I was in the past.

I live in a space of timelessness.

An empty space.
a white space,
a white infinity
a 'white cube'.

A 'white cube'
that presents itself as
absent of color
and of meaning.

White, however,
is not the absence of colour,
but the sum of all colours.
It is the accumulation
of all possible colours.

In fact, Blackness
is the absence of colour.

An interesting metaphor, isn't it?
Blackness is always seen,
but absent.

Whiteness is never seen,
but always present.

Present in all spaces.
It is an absent center.
It is at the center of everything.
But, this centrality is not seen
as relevant.

We live in a *white cube*
that presents itself
as unmarked.
Absent.
Neutral.
Universal.

XII.
But, as I said,
we cannot talk about
Narcissus without
talking about *Echo*.

Who is *Echo*?

Echo is the *white* consensus.
She is the one who repeats
and confirms the
words of *Narcissus*.

She follows him silently,
and each moment
of her silence,
supports *Narcissus'*
sentences.

Echo is the character,
that 'innocently',
repeats *Narcissus* words
claiming not having to know.

Knowing, but not having to know
is a privilege
that not all of us have.

MUSIC
Beats by Moses Leo

XIII.
Well, it is not only that
one does not know.
But, that one has
the power not having to know.

We could call this
a *double ignorance*:
one does not know,
and one does not have to know.

Or a *triple ignorance*:
one does not know,
one does not have to know,
and one should not know.

A multiple layer of ignorances.
(SILENCE)

It remains then a simple question:
which role do we choose to play?

The role of *Narcissus*,
not to know.
The role of *Echo*,
not wanting to know.
Their *obedience*,
that we should not know.
Or knowing,
what we since long know.

XIV.
So,
I finish with the exact same words.

I was invited to come here today,
but I feel there is nothing new
I can say.

I do often have the feeling
that everything was already said.

And I often feel that
we all know everything already,
we just tend to forget it.

Performance:

- *32.BIENAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, 21. NOVEMBER 2016
- *TEATRO VILA VELHA, SALVADOR DA BAHIA, NOVEMBER 2016
- *GOODMAN GALLERY, CAPE TOWN, 17. FEBRUARY 2017
- *SAVVY GALLERY, BERLIN, 21. APRIL 2017
- *DOCUMENTA 14, KASSEL, 28. APRIL 2017
- *SERRALVES MUSEUM FOR CONTEMPORARY ART, PORTO, 30. JUNE 2017
- *WIITE de WITT CONTEMPORARY ART, ROTTERDAM, 14 JULY 2017

Two Channel Video Installation:

- *GALERIA AVENIDA DA ÍNDIA, LISBON, 2017
- *INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM, 2018 (Screening)
- *GOODMAN GALLERY, JOHANNESBURG, 2018
- *THE POWER PLANT, TORONTO, 2018 (Screening)
- *GOODMAN GALLERY, CAPE TOWN, OCTOBER 2018
- *E-FLUX AND PARTICIPANT INC., NEW YORK, DECEMBER 2018
- *VERBIER ART SUMMIT, VERBIER, FEBRUARY 2019 (Screening)
- *WILFRIED LENTZ GALLERY, ROTTERDAM, FEBRUARY 2019
- *PAVILION FOR CONTEMPORARY ART MILANO, MILAN, MARCH 2019
- *KADIST, PARIS, APRIL 2019
- *SOLOMON R.GUGGENHEIM MUSEUM, NEW YORK, APRIL 2019 (Screening)
- *PINACOTECA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, JULY 2019

Ilusões vol. II
Édipo

Illusions vol. II
Oedipus

páginas 82 e 84
vista da instalação
[installation view],
10ª Bienal de Berlim
[10th Berlin Biennale],
2018

página 86
vista da instalação
[installation view],
Goodman Gallery,
Cidade do Cabo
[Cape Town], 2018

ILUSÕES Vol. II ÉDIPO
De GRADA KILOMBA (2018)

PORTUGUÊS

45' 26"

Personagens:

<i>Jocasta</i>	Martha Fessehatzion
<i>Laio</i>	Errol Trotman Harewood
<i>Édipo</i>	Moses Leo
<i>Mensageiro de Laius</i>	Zé de Paiva
<i>Mensageiro de Políbio</i>	Zé de Paiva
<i>Esfinge</i>	Grada Kilomba
<i>Tirésias</i>	Sara-Hiruth Zewde
<i>O Coro</i>	Kalaf Epalanga, Martha Fessehatzion, Errol Trotman Harewood, Moses Leo, Grada Kilomba, Tito Casal, Sara-Hiruth Zewde
<i>A Contadora de Histórias</i>	Grada Kilomba
<i>Música composta por</i>	Neo Muyanga

Última Versão:
Berlim, 3 Abril, 2018

I. INTRODUÇÃO

Existem partes da nossa história que nos parecem absolutamente incompreensíveis.

Por vezes, queremos saber a verdade e, no entanto, a verdade parece-nos tão irracional, tão difícil de compreender.

Penso que não há nada mais traumático do que lidar com o irracional.

Lidar com o facto de que não se pode aplicar nenhuma razão à verdade.

Eu quero contar-vos uma história, uma história irracional.

Uma história que talvez explique algumas destas partes da nossa história, que parecem tão incompressíveis.

É a história de Édipo.

MÚSICA

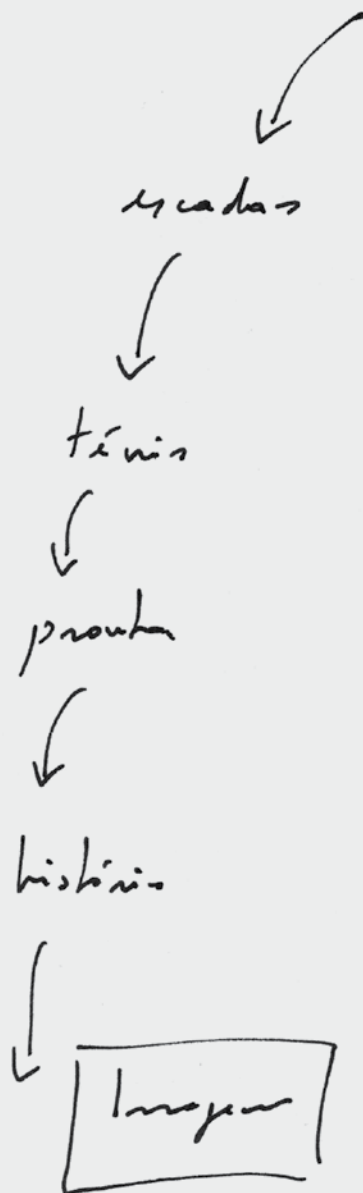
"Narratives of Hate" (#1, apenas o coro), de Neo Muyanga

Action

I.
Esta é uma história trágica.

Esta é uma história que começa com um homem assustador:
Laio.

Laio,
o rei de Tebas,

que casara com a rainha *Jocasta*, com quem governava o reino.

Os dois desejavam crianças, mas, durante muito tempo, não tiveram nenhuma. Por isso, *Laio* decidiu aconselhar-se com o oráculo de Delfos, para saber a verdade.

(Errol bate com o pau no chão)

O oráculo dos deuses escutara o pedido do rei e aconselhara *Laio* a não ter nenhuma criança, pois, se tivesse, o filho que lhe nascesse tornar-se-ia o assassino de seu pai.

(Esperar por Sara)

"Essa criança matar-te-á." disse o oráculo.
"Essa criança casará com a sua própria mãe."

(Errol levanta-se, o banco/trono cai)

Laio ficou enfurecido com a ideia de que, eventualmente, o seu filho, ainda por nascer, lhe tiraria a vida e o trono.

Mas, não muito depois desta assustadora profecia, *Jocasta* engravidou e *Laio* em breve se tornaria o pai daquele que mais temia - o seu próprio filho.

II.

Já antes do nascimento a pequena criança estava predestinada a morrer. Pois *Laio* não permitia que ele vivesse ou existisse.

E *Jocasta*, a mãe, viu-se forçada a concordar com a sentença de morte.

Uma pequena criança
exposta a um destino
tão difícil de
compreender.

(Moses começa a movimentar-se no chão)

III.

Quando a criança
nasceu, *Laio*,
temendo a profecia,
perfurou cruelmente
os tornozelos da criança
e exigiu que o seu
mensageiro a levasse
para morrer ao sol,
na montanha.

(Moses feto, é enrolado de sangue por
Errol e por Martha - Neo chora... coro)

MÚSICA

"Narratives of Hate" (versão completa), de Neo Muyanga

IV.

Mas o mensageiro
não obedeceu
ao rei.

(Zé carrega o Moses para fora da imagem)

Ele sentiu
pena da criança
por isso, pegou nela
e, secretamente,
entregou-a ao
mensageiro de *Políbio*,
o rei de Corinto.

Políbio e a sua esposa,
a rainha *Peribeia*,
decidiram criar
a criança
no seu palácio,
como se fosse
filha de ambos.

Ela curou-lhe
os calcanhares
e deu à criança
o nome de *Édipo*,
aquele que tem os pés inchados.

V.

A criança cresceu.

(Sara instala a 'encruzilhada')

E, um dia,
durante um banquete
no palácio,
um convidado embriagado
começou a insinuar
que *Édipo* não sabia
quem realmente era
e que ele não era
o filho verdadeiro
de *Peribeia* e *Políbio*.

Édipo ficou preocupado
com as insinuações
e questionou a mãe,
mas ela não se atreveu
a dizer-lhe a verdade.

Apesar das falsas
garantias da mãe,
Édipo queria saber
quem realmente era.

Assim, ele foi a Delfos
perguntar quem eram os seus verdadeiros pais.

O oráculo dos deuses
não respondeu sobre
a sua herança,
oferecendo-lhe,
em vez disso,
uma profecia.

A profecia era que:
um dia,
ele mataria o seu pai
e casaria com a sua mãe.

VI.

Ouvindo isto,
e acreditando que
tinha nascido
daqueles que se dizia
serem os seus pais,

(Moses corrida lateral, camera lenta)

ele correu,
correu e correu,
ele correu tão
depressa quanto podia,
tentando fugir
à sua profecia.

Correu na direcção de Tebas.

E, no caminho,
ao passar por Fócida,
encontrou um
grupo de homens,
que vinham na
direcção oposta,
numa estreita encruzilhada
de três caminhos.

VII.

Mas, o homem mais
velho do grupo
não deixou *Édipo* passar.

(Errol e Moses lutam. Neo - drumming)

Eles envolveram-se
numa violenta
discussão sobre
quem poderia passar primeiro
e quem deveria deixar passar.

O homem mandou
os seus arautos
atacarem *Édipo*.

Em sua defesa, *Édipo*
matou-os todos,
excepto um,
que fugiu.

Ele matou o
homem mais velho,
sem saber que era
o rei *Laio*,
o seu pai.

MÚSICA

"Narratives of Hate" (#2, apenas percussão), de Neo Muyanga

VIII.

Jocasta
esperou *Laio*,
que não voltou
da sua viagem.

(Martha no seu trono)

E o seu irmão,
Creonte, aproveitou

a oportunidade
para ocupar o trono.

Durante este tempo,
a cidade estivera
à mercê da *Esfinge*,
que castigava a cidade
por algo terrível
que fora cometido
em tempos.

Muitos morreram
nas mãos da *Esfinge*.

Desesperado,
Creonte proclamou que daria ambos:
o trono
e a mão de sua irmã,
a viúva do rei *Laio*,
Jocasta,
a quem resolvesse
o enigma da *Esfinge*
e libertasse a cidade
de tão terrível ameaça.

IX.

A *Esfinge*
era um monstro.

(Grada entra, senta-se no alto da porta)

Tinha rosto de mulher,
corpo de leão,
e asas, como um pássaro.

A deusa *Hera*
colocara a *Esfinge*
mesmo às portas
de Tebas.

E ela comeria
todos aqueles
que não dessem a
resposta correcta ao seu enigma.

Édipo chegara finalmente
às portas da cidade.

A *Esfinge* olhou *Édipo*
e, como sempre,
falou o seu enigma
que tinha aprendido
das Musas:

"O que é,
que tem uma só voz,
tem quatro pés de manhã,
dois pés à tarde,

e três pés à noite?"

Édipo
pensou cuidadosamente
e deu a sua resposta.

Ele disse:
"Um ser humano."

"Um ser humano,
que gatinha a quatro
patas enquanto bebé;
caminha em duas pernas
quando adulto;
e usa uma bengala,
como terceira perna,
em idade avançada."
- ele disse.

Esta era a resposta correcta ao enigma.

A *Esfinge*,
tendo o seu enigma resolvido,
atirou-se do penhasco mais alto,
a Acrópole.

E *Édipo*
entrou na cidade de Tebas.

X.
Édipo
foi celebrado
e declarado herói
e, como prometido,
casou com a
rainha *Jocasta*,
tornando-se *Édipo Rex*,
o rei de Tebas.

(Martha e Moses dançam juntos)

Tiveram quatro filhos:
Polínice, *Etéocles*,
Isménia e *Antígona*.

MÚSICA
"Narratives of Hate" (#3 apenas piano), de Neo Muyanga

XI.
Eles governaram durante anos.
Mas, uma nova praga
ameaçou a cidade
uma vez mais.

(Todos actorxs no chão cobertos de
sangue)

Pessoas morriam
nas ruas,
umas atrás das outras,
e pelo chão estavam
corpos estendidos,
mortos.

"Qual é o significado de tudo isto?
Qual é o significado desta tragédia?"
perguntou *Édipo*.

"Eu vim ver,
com os meus próprios olhos!
Eu, a quem chamam:
Édipo, o Grande.
Eu quero saber a verdade.
Eu quero saber
porque morre
o meu povo,
nas ruas do
seu próprio reino!
Uns atrás dos outros,
como cães."

"Enviei o irmão
da minha esposa *Jocasta*
ao templo de *Apolo*,
em *Pythien*, para saber
qual a causa
deste sofrimento.
Eu, pessoalmente,
conto os dias,
esperando que
ele regresse
com a resposta."

Quando *Creonte* chegou,
relatou que lhe foi dito
que o assassino
de *Laio* vivia,
impune,
na cidade de Tebas
e que o deus *Apolo*
não retiraria a sua
maldição enquanto
o assassino não fosse
encontrado,
banido ou
morto.

XII.
Édipo
falou ao seu povo
em frente ao palácio.

(O coro inteiro, movimento espelho, Kalaf)

"Laio, um homem
que eu nunca vi!
O seu assassino
está entre nós.
Quem o poderia ter feito?
Vocês devem
dizer-me a verdade!"

E no entanto,
havia alguém
que podia revelar tudo.

O profeta cego,
Tirésias,
conhecido por ler
o oráculo dos deuses.

XIII.

"*Tirésias*,
tu és o nosso
último refúgio, profeta!

(Sara retira todos os bancos/tronos)

Necessitamos
da tua ajuda,
necessitamos
saber a verdade.
Por favor, não nos escondas a verdade.

Salva-nos, profeta!
Salva o meu reino!
O meu povo!
Salva-nos desta morte!"

"Peço-te, por favor, que não nos negues o que sabes!"

Mas *Tirésias*
recusou falar e,
em vez disso, disse
a *Édipo* que
preferia salvá-lo
da dor da verdade.

"Não, eu quero saber a verdade!
Como te atreves
a abandonar-nos neste desespero?"
- falou *Édipo*.

"Nós precisamos de saber!
Precisamos responder
a esta tragédia.
O meu povo está a morrer!
O meu reino está a desmoronar-se.
Eu insisto!
Eu insisto que nos digas o que sabes!"

Tirésias

disse a *Édipo* que
ele mesmo tinha
matado um homem,
do qual procurava
o assassino.

"O quê?
Impossível!
Eu nunca vi *Laio*,
O rei predecessor.

Eu sou um bom rei!
Eu sou um homem que vive na luz!"

Tirésias replicou
que *Édipo* era um homem
que podia ver mas,
era cego.

Um homem que
não estava ciente
de quem, na realidade, era.

Não estava ciente
de que poderia não ser
o filho dos seus pais,

e não estava ciente
de que não era o pai
dos seus próprios filhos.

Ele era
o rival e
o assassino
do seu próprio pai.

Pouco a pouco,
Tirésias
desmantelou
todo o reino.

XIV.

Jocasta
veio em sua defesa:

(*Martha e Moses*)

"Eu não entendo.
Porque não deverias ser
o pai dos nossos filhos?
E porque teria
o rei precedente
sido morto por ti?"

Édipo confessou
que tinha cometido
um crime
há muito tempo atrás;

e que existia
uma profecia,
a razão por que
tinha abandonado
Corinto.

"Na realidade,
houve um assassinio."
- disse ela.
Mas um assassinio
cometido por
vários homens,
numa encruzilhada
de três caminhos,
há muito tempo atrás.

E devo confessar
que existia uma
profecia,
que *Laio* seria morto
pelo seu próprio filho,
mas o nosso filho
foi sentenciado à morte
pelo próprio *Laio*"
- disse ela.

Édipo apercebeu-se
do que estava a ser dito.

E, no entanto,
estas confissões
não podiam ser prova
das palavras de *Tirésias*.

Assim, *Édipo*
pediu que o
mensageiro de *Laio*,
e único sobrevivente,
fosse procurado e
trazido ao palácio
imediatamente.

XV.
Mas o mensageiro
de Corinto entra
inesperadamente no palácio.

Ele traz notícias tristes.
Políbio, o pai de *Édipo*
e rei de Corinto,
morrera.

E a sua mãe,
a rainha *Peribeia*,
pede que *Édipo* regressasse,
para reinar.

(Zé e Zé com missangas)

Jocasta
está aliviada:
"Estava doente de medo",
diz ela.
"Mas essa profecia
de que matarias o
teu pai é errada!
O teu pai acaba de morrer!"

O mensageiro explicou
que *Políbio*
não era o seu pai.
Édipo tinha-lhe
sido dado e ele próprio
o tinha levado ao palácio
de Corinto.

"Havia um outro homem",
respondeu o mensageiro
"um homem que te levou
para a montanha
e a quem foi ordenado
deixar-te morrer,
mas ele deu-te a mim.
Para te salvar."

O segundo mensageiro,
finalmente, aparece
para confirmar o que
o primeiro disse.

"Eu dei-te a ele.
Precisamente a este homem."

"Os teus pais
entregaram-te a mim,
mas eu não te pude
deixar morrer.
Peguei em ti
nos braços
e dei-te,
secretamente."

"Levei-te, para te salvar da morte."

XVI.
Horrorizados,
ambos tiveram
de perceber
que eram
Esposa e marido.

Mãe e filho.

Uma só carne.

(Moses nasce de dentro da Martha, pano abre)

Jocasta
correu para o palácio
e matou-se.

Édipo encontrou-a
e perfurou
os seus
próprios olhos,
para não voltar
a ver.

XVII.
Jocasta's Suicide (Martha e Moses, papel preto)

MUSIC
"Narratives of Hate" (#1, apenas coro), de Neo Muyanga

XVIII.
Esta história (Foto de família - nação)
pode ser contada
de várias formas.

Édipo é uma história trágica,
que tem sido principalmente contada
como uma história freudiana de desejo:

O desejo da criança
pelo progenitor
do sexo oposto
e a sua hostilidade
em relação ao progenitor
do mesmo sexo.

O chamado complexo de Édipo.

Mas isto não pode
explicar a realidade
de uma grande parte de nós:

O conceito
teria de ser alargado,
pois, por exemplo,
na ~~homossexualidade~~ LGBTQI,
o objecto do amor
não é o outro sexo,
mas o semelhante.

E, em termos de género,
as mulheres
começam a sua vida
numa relação ~~homossexual~~ queer.

Pois, a mãe
é o primeiro objecto
de amor e
de desejo.

~~Assim, as coisas parecem ser mais dimensionais.~~

A história de Édipo
não é apenas uma
história de desejo.
Mas também uma história
de genocídio,
violência
e lealdade.

Esta é uma história
que nos diz muito sobre
uma violência sem igual
contra o povo negro
e outros
grupos marginalizados.

Esta é uma história
que nos diz muito sobre
a horrível tradição
de exterminação
E assassinio
de pessoas negras.

O chamado *Genocídio Negro*.

XIX.
Édipo, (Moses corre, frente, até exaustão, slow)
filho do rei de Tebas,
que quase foi morto
pelos próprios pais,
não tinha intenção
de matar o seu pai.
Mas fê-lo,
sem saber.

Foi o pai
que viu a criança
como um rival e que,
em primeiro lugar,
planeou matá-la.

Édipo
encontra-se
num conflito edipiano:
ser morto pelo pai
ou ser ele a
matar o pai.

Um conflito simbólico
que expõe a rivalidade

no seio de uma
relação patriarcal.

Os freudianos
entenderam
este conflito apenas
no seio da família.

Foi dito que
a criança luta
com a autoridade masculina
para se preparar para as
exigências de competitividade
e agressividade
da vida adulta.

E, no entanto,
para ser leal
à lei e
à autoridade
que um dia irá
representar.

Mas esta fixação
na família (branca)
ignora as
dimensões históricas
e políticas
deste conflito.

Porque, no seio
de uma relação colonial,
por mais que as
pessoas marginalizadas
obedeçam à lei,
nós raramente
nos tornamos
a autoridade legal,
em vez disso,
tornamo-nos,
os que são punidos
e assassinados pela própria lei.

Assim, Fanon escreve:
"A família é
uma miniatura da nação.
E, porque
as famílias colonizadas
não espelham
as nações coloniais,
as nossas neuroses
não surgem no seio
das nossas próprias famílias,
mas no contacto
com a violência do mundo branco."
- que é tão irracional.

XX.
Mas como é que (Foto de família , modifica-se)
os nossos corpos
se tornam o espaço
onde a violência e o assassinio
são praticados tão gratuitamente?

Bem, para escapar
à terrível competição
com a figura patriarcal,
no contexto colonial,
o sujeito branco
apresenta-se como
a criança simbólica,
cujo trono
está a ser ameaçado
pelos *Outros*,
que têm de ser destruídos.

O pai temido,
rival e
competidor
é, assim,
substituído pelo *Outro*.

E este torna-se
o temido e
simbólico rival
que ameaça a
criança simbólica -
o sujeito branco,
que imita (e protege) o patriarcado.

Isto garante
acesso ao poder
e permite que
sentimentos positivos
em relação à família
e à nação
permaneçam intactos. (lealdade)

Assim,
as fantasias assassinas
do conflito edipiano
e o desejo inconsciente
de matar e destruir
a figura patriarcal
são reprimidas
e praticados,
gratuitamente,
nos corpos marginalizados.

Os corpos negros
tornam-se o espaço
de performance
para o insulto,
humilhação,
castigo,
encarceramento,

violência
e assassinio.

Nós vivemos num *cubo branco* (*white cube*),
que tem uma relação muito problemática com a *negritude*.

XXIII.
"Que mais poderia isto ser para mim, (Coro)
se não uma amputação,
uma exclusão,
uma excisão,
uma hemorragia
que salpica todo o meu corpo
com sangue *negro*?"
- disse Fanon.

Ele usa a
linguagem do trauma
apontando para
o impacto físico doloroso,
e a perda, característicos
de um colapso traumático.

Porque, no racismo,
é-se cirurgicamente removido,
violentamente separado
de qualquer identidade
que, na realidade,
se possa ter.

Um choque,
um choque violento.
Violento,
não porque inesperado,
mas porque é tão desumano.

Coloca-nos fora da Humanidade.

XXII. (Todxs... final dance)
Existem partes
da nossa história
que parecem tão
incompreensíveis.

Irracionais.

Eu penso que não há nada
mais traumático do que
lidar com o irracional.

Lidar com o facto de que
não se pode aplicar

razão nenhuma
à verdade.

Mas no racismo
não existe
nenhum consenso
ao nível da razão.

Tudo sobre ele é irracional.
Tudo.

Não há nada que
eu mais deseje
do que libertar-me
desta irracionalidade.

Tradução do Inglês de Júlia Correia.

ILLUSIONS Vol. II OEDIPUS
by GRADA KILOMBA (2018)

ENGLISH

45' 26"

Characters:

<i>Jocasta</i>	Martha Fessehatzion
<i>Laius</i>	Errol Trotman Harewood
<i>Oedipus</i>	Moses Leo
<i>Laius Herald</i>	Zé de Paiva
<i>Polybos Herald</i>	Zé de Paiva
<i>Sphinx</i>	Grada Kilomba
<i>Theiresias</i>	Sara-Hiruth Zewde
<i>The Chorus</i>	<i>Kalaf Epalanga, Martha Fessehatzion, Errol Trotman Harewood, Moses Leo, Grada Kilomba, Tito Casal, Sara-Hiruth Zewde</i>
Storyteller	Grada Kilomba
Music composed by	Neo Muyanga

Last Version:
Berlin, 3. April. 2018

I. INTRO

There are pieces in our history that seem quite incomprehensible.

Sometimes we want to know the truth, and still, the truth seems so unreasonable, so difficult to comprehend.

I think there is nothing more traumatic than dealing with the unreason.

Dealing with the fact that one cannot apply any reason to the truth.

I want to tell you a story, an unreasonable story.

A story that might explain some of these pieces in our history that seem so incomprehensible.

It is the story of Oedipus.

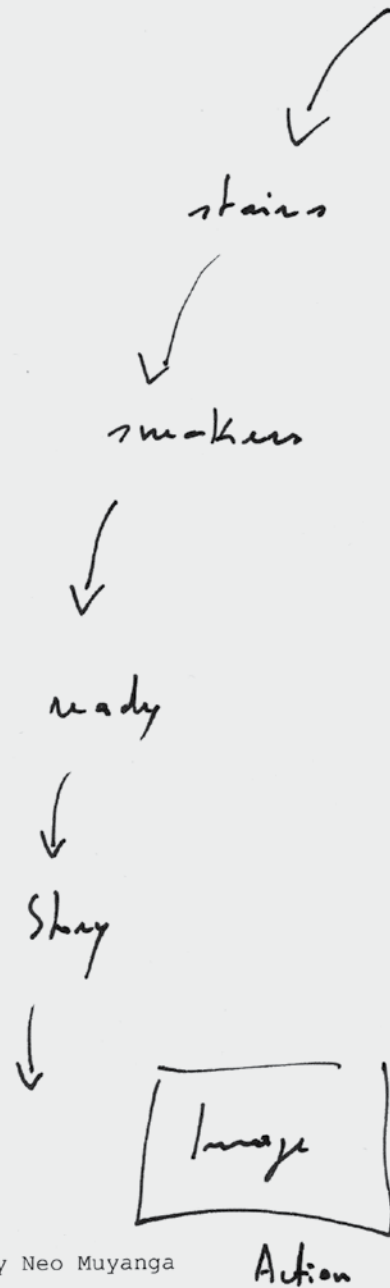
MUSIC

"Narratives of Hate" (#1, chorus only), by Neo Muyanga

I. This is a tragic story.

This is a story that starts with a fearful man: *Laius*.

Laius, the King of Thebes,

who had married Queen *Jocasta*, and with whom he ruled the kingdom.

The two, wished children, but didn't have any for a very long time. So, *Laius* have decided to ask advice from the oracle of Delphi, to know the truth.

(Errol beats the stick on the floor)

The oracle from the gods had heard the king's pleas and had warned *Laius* not to have a child, for if he did, the son who would be born to him, would become his father's murderer.

(Wait for Sara)

"That child will kill you." said the oracle. "That child will marry his own mother."

(Errol gets up, stool/throne falls)

Laius was enraged, with the idea that his not yet born son, would eventually take his own life, and his own throne.

But, not long after this fearsome prediction, *Jocasta* was pregnant, and *Laius* would soon become the father of whom he feared most - his own child.

II.

Before his birth the baby was already predestined to die. For *Laius* did not allow him to be alive or to exist.

And *Jocasta*, the mother, saw herself forced

to agree with
his death sentence.

A small baby
exposed to a fate
that it is difficult
to comprehend.

(Moses starts moving on the floor)

III.
When the child was born,
Laius fearing
the prophecy,
cruelly pierced
the baby's ankles
and demanded that
his herald
takes the child away
to be killed
by exposure
on the mountain.

(Moses fetus, is wrapped in blood
by Errol and Martha - Neo cries...chorus)

MUSIC
"Narratives of Hate"(full version), by Neo Muyanga

IV.
But, the herald
did not obey
the king.

(Zé carries Moses away outside the image)

He had felt
sorry for the baby,
so he took him
in his arms
and secretly
handed the child to
the herald of *Polybos*,
the King of Corinth.

Polybus and his wife,
Queen *Periboia*,
have decided
they would raise
the baby themselves
in their palace,
as their own child.

She healed

his ankles,
and named
the child *Oedipus*,
the one with swollen feet.

V.
The child grew up.

(Sara installs the 'encruzilhada')

And, one day
during a banquet
in the palace,
a drunken guest
began insinuating
that *Oedipus* did not know
who he really was,
and that he was not
the true son
of *Periboia* and *Polybos*.

Oedipus was concerned
about the insinuations
and questioned his mother,
but she didn't dare
to tell him the truth.

Despite the mother's
false assurances,
Oedipus wanted to know
who he really was.

So, he went to Delphi,
to ask who his true parents were.

The oracle
from the gods
did not answer
about his true heritage,
but instead
offered him
a prophecy.

The prophecy was:
that one day
he would murder
his own father,
and would marry
his mother.

VI.
Hearing this,
and believing that

(Moses runs lateral, slow motion)

he was born
from those who
were said to be his parents,

he ran away,
he ran and ran,
he ran as fast as he could,
trying to escape his own prophecy.

He ran and went into the direction of Thebes.

And on his way,
as he was travelling
through Phocis,
he encountered
a group of men,
coming in the
opposite direction,
at a narrow
three way crossroad.

VII.
But the elder man,
of the group
did not let *Oedipus* pass.

(Errol and Moses fight. Neo - drumming)

They got into a violent
discussion about
who could pass first,
and who should give way.

The man demanded
his heralds
to attack *Oedipus*.

In defence, *Oedipus*
killed them all,
except one,
who ran away.

He killed
the elder man
without knowing,
it was King *Laius*,
his father.

MUSIC
"Narratives of Hate" (#2, percussion only), by Neo Muyanga

VIII.
Jocasta awaited *Laius*,
who would not return
from his journey. (Martha on her throne)

And her brother *Creon*,
used this chance
to take over
the throne.

During this time,
the city was at the
mercy of the *Sphinx*,
who was punishing the city,
for something
terrible that was once done.

Many have died
in the hands of the *Sphinx*.
~~including *Creon's* son *Haimon*.~~

Becoming desperate,
Creon proclaimed
that he would give both:
the throne and the hand
of his sister and widow
of King *Laius*,
Jocasta,
to anyone who
would solve
the riddle
of the *Sphinx*
and would free the city
from such terrible threat.

IX.
The *Sphinx* (Grada enters, and seats at the gate)
was a monster.

She had the face
of a woman,
the body of a lion,
and wings, like a bird.

The goddess *Hera*
had placed
the *Sphinx*
right at the gate
of Thebes.

And she would eat anyone
who would not give
the correct answer
to her riddle.

Oedipus had
finally arrived
at the city gates.

The *Sphinx*
looked at Oedipus,
and as always
spoke her riddle
that she had learned
from the Muses:

"What is it,
that has a single voice,
and has four feet in the morning,
two feet in the afternoon,
and three feet in the evening?"

Oedipus,
carefully thought,
and gave his answer.

He said:
"A human being."

"A human being
who crawls on
four legs as a baby,
walks on two legs
as an adult,
and uses a walking stick,
as a third leg,
at an older age."
- he said.

This was the correct answer to the riddle.

The *Sphinx*,
having her riddle answered,
threw herself off
the high cliff,
Acropolis.

And Oedipus
had entered the city of Thebes.

X.
Oedipus
was celebrated
and held as a hero,
and as promised
he married
Queen Jocasta,
and became
Oedipus Rex,
the king of Thebes.

(Martha and Moses dance together)

They had four children:
Polyneices, Eteocles,
Ismene and Antigone.

MUSIC

"Narratives of Hate" (#3 piano only), by Neo Muyanga

XI.
They have ruled for years. (All actors on the floor, blood)

But then another
terrible plague
threatened
the city again.

People were dying
on the streets,
one after the other,
and bodies
were lying on
the ground,
dead.

"What is the meaning of all this?
What is the meaning of this tragedy?
asked Oedipus.

"I came to see it,
with my own eyes!
I, who you call:
Oedipus the great.
I want to know the truth.
I want to know why
my people are being
killed on the streets
of their own kingdom!
One after the other,
like dogs."

"I have sent
the brother
Of my wife *Jocasta*
to the temple
of Apollo in Pythien
to learn what
could be the cause
of this suffering.
I personally
count the days.
Waiting until
he comes,

with an answer."

When *Creon* arrived,
he reported that
it was said, that
Laius murderer
was living unpunished
in the city of Thebes.

And that the
god *Apollo*
would not remove
his curse from the city,
until the murderer
was found,
banished or
killed.

XII.
Oedipus (The chorus, mirror movement, Kalaf)
spoke to his people
in front of the palace.

"*Laius*, a man
I have never seen!
His murderer
is here among us.
Who could have done this?
You have to tell me the truth!"

And yet,
there was someone
who could reveal
everything:

the blind prophet,
Teiresias
who was known
for reading
the oracle
from the gods.

XIII.
"Teiresias,
you are our last
refuge, prophet!" (Sara retira todos os bancos/tronos)

We need your help,
We need to know
the truth.
Please do not hide
the truth from us.

Save us prophet!
Save my kingdom!
My people!
Save us all
from this death!"

"I ask you, please do not deny us what you know!"

But, *Teiresias*
refused to speak
and instead told
Oedipus that
he would rather
save him
from the pain
of the truth.

"No, I want to know the truth!
How dare you
to abandon us
in this despair!"
- claimed *Oedipus*.

"We need to know!
We need the answer
to this tragedy.
My people is dying!
My kingdom is falling apart.
I insist!
I insist that you tell us what you know"

Teiresias told
Oedipus that
he himself
murdered a man,
whose murder
he seeks.

"What?
Impossible!
I have never saw *Laius*,
the previous king."

I am a good king!
I am a man who lives in the light!"

Teiresias replied
Oedipus was a man,
who sees,
but is blind.

He was a man
who was not aware of
who he really was.

He was not aware
that he could not be
the child of
his own parents,

and was not aware
that he was not
the father,
of his own
children.

He was
the rival
and the murder
of his own
father.

One by one,
Teiresias
dismantled the
entire kingdom.

XIV.
Jocasta,
came in his defence:

(*Martha and Moses*)

"I don't understand.
Why should you
not be the father
of our own children?
And why should
the previous King
be killed by you?"

Oedipus
confessed that
he had committed
a murder a long time ago;
and that there was
a prophecy,
the reason why
he left Corinth.

"There was a
murder indeed."
- she said,
"But a murder
committed
by several men,
in a three way
crossroad,
a long time ago."

"I have to confess,
there was a prophecy,
that *Laius* would
be killed by
his own child,
but our son
was sent to death

by *Laius* himself"
- she said.

Oedipus realised
what was being said.

And still,
their confessions
could not give
prove to
the words of
Teiresias.

So, *Oedipus*
has asked that
the herald of *Laius*
and only survival
would be searched
and brought
to the palace
immediately.

XV.
But, the herald from Corinth
enters unexpectedly the palace.

(*Zé and Zé with beads*)

He bears sad news,
Polybos,
the father of *Oedipus*
and king of Corinth
has died.

And his mother,
Queen *Periboia*
wants *Oedipus*
to come back
and rule
the kingdom.

Jocasta
is relieved:
"I was sick of fear",
she said.

"But, the prophecy
that you would kill
your own father is wrong!
Your father has just died!"

The herald explained
that *Polybos*
was not his father.
Oedipus was
given to him,
and he himself

brought him
to the palace
of Corinth.

"There was another man"
answered the herald.
"A man who have
taken you to the
mountain,
he was ordered
to let you die.
But, he gave you
to me.
To save you."

The second herald
finally appears
to confirm
what the first
has said.

"I gave you to him.
To this exact man."

"You were given to me,
by your own parents.
But, I could not
let you die.
I took you
in my arms
and gave you
away,
secretly."

"I took you, to save you from the death."

XVI.
Horrified, (Moses is born from Martha)
they both
had to realise t
hat they were
wife and husband.

Mother and son.

One flesh.

Jocasta run to the palace,
and ended her own life.

Oedipus found her,
and pinched
his own eyes,
not to see
again.

XVII.
Jocasta's Suicide (Martha and Moses, black paper ribbons)

MUSIC
"Narratives of Hate" (#1, chorus only), by Neo Muyanga

XVIII.
This story can be told (Family photo - nation)
in many different ways.

Oedipus is a tragic story,
that has been mostly told
as a Freudian story of desire:

The child's desire
for the parent
of the other sex,
and the hostility
towards the
parent of
the same sex.

The so called Oedipus complex.

But, this cannot
explain the reality
of most of us:

The concept would have to be
expanded, as for instance,
in ~~homosexuality~~ LGBTQI,
the object of love,
is not the one
of another sex,
but of the same.

And in terms
of gender,
women begin
their life in
a ~~homosexual~~ queer relationship.
After all, the mother,
is the first
object of love
and of desire.

~~So, things seem to be more dimensional.~~

The story of Oedipus
is not only
a story of desire.
But, also a
story of genocide,
violence

and loyalty.

This is a story
that tell us much
about the unbearable
violence against
Black people
and other
marginalised groups.

A story that
reveals much about
the horrific tradition
of exterminating
and murdering
Black people.

The so called *Black genocide*.

XIX.

Oedipus, (Moses runs, front, until exhaustion, slow)
son of the King of Thebes,
who was almost killed
by his own parents,
had no intention
of murdering
his own father.
But, he did,
without knowing.

It was the
father himself,
who saw the child
as a rival,
and who have planned
to murder him,
in the first place.

Oedipus
finds himself in a
Oedipal conflict:
to be killed
by his father
or to kill
his father himself.

A symbolic conflict
that exposes
the rivalry
within a patriarchal
relationship.

Freudians,
understood
this conflict
within the

family only.

It was said,
that the child struggles
with masculine authority,
to be prepared for
the competitive
and aggressive demands
of the adult life.

And yet, to be loyal
to the law and authority,
that they will represent
themselves, one day.

But, this fixation
in the (white) family,
ignores the historical
and political dimensions
of this conflict.

For within a
colonial relationship
as much as marginalised people,
respect the law,
we can rarely become
the lawful authority.

We become instead
the ones punished or
murdered by the law itself.

So writes Fanon:
"The family is a
miniature of the nation.
And because
colonised families
do not mirror the
colonial nations,
our neuroses arise
not within our
own family,
but in contact
with the violence
of the white world"
- that is so unreasonable.

XX.

But, how come our bodies (Foto de familia, changes)
become the place
where violence
and murder
can be performed
so gratuitously?

Well, to escape
the dreadful competition
with the patriarchal figure,
in the colonial context,
the *white* subject
presents itself
as the symbolic child,
whose throne
is being threatened,
by the *Other*,
that has to be
destroyed.

The feared father,
rival and
competitor
is then substituted
by the *Other*.

And this becomes
the fearful and
symbolic rival
who threatens
the symbolic child -
the *white* subject,
who mimics the patriarch.

This guarantees
access to power,
and allows
positive feelings
towards the family
and the nation
to remain intact.

(loyalty)

So, the murderous
fantasies
of the Oedipal conflict
and the unconscious wish
to kill and destroy
the patriarchal figure
are repressed
and performed on
marginalised bodies,
gratuitously.

The Black bodies
become the place
where insult,
humiliation,
punishment,
incarceration,
violence
and
murder
are performed.

We live in a white cube,

that has a very
problematic relationship with Blackness.

XXIII.

"What else could this be for me, (Chorus)
but an amputation,
an exclusion,
an excision,
a haemorrhage
that spattered
my whole body
with Black blood?"
- said Fanon.

He uses the
language of trauma
indicating the
painful bodily
impact and loss
characteristic
of a traumatic collapse.

For within racism,
one is surgically removed,
violently separated
of whatever identity
one might really have.

A shock,
a violent shock,
not violent
because it is not expected,
but rather,
because it is so dehumanising.

It places us outside humanity.

XXII.

There are pieces (All... final dance)
in our history
that seem quite
incomprehensible.

Unreasonable.

I think
there is nothing
more traumatic
than dealing with
the unreason.

Dealing with
the fact that
one cannot apply
any reason
to the truth.

But within racism
there is no agreement
at the level of reason.

Everything about it,
is unreasonable.

Everything.

There is nothing
I wish more than
to liberate myself
from this
unreason.

O dicionário

The dictionary

denial (di'nei(ə)l/)*, noun, n. 1. the action of denying something; synonyms: repudiation; antonyms: confirmation; n. 2. a statement that something is not true; synonyms: contradiction; antonyms: agreement; n. 3. the refusal to recognise the reality; synonyms: rejection; antonyms: acceptance; n. 4. the refusal to admit or to acknowledge an emotion, a wish or a fact, into consciousness; synonyms: disavowal - used as a defence mechanism; n. 5. the act of asserting onto someone else the responsibility for that unacceptable emotion, wish or fact.

*to differentiate from negation, in which an emotion, wish or fact is admitted only in its negative form: "I am not (...)." The not with which the fact is first denied is immediately followed by a confirmation of it.

negação (latim. negatio, -onis/)*, substantivo, n. 1. a ação de negar algo; sinônimos: repúdio; antônimos: confirmação; n. 2. a afirmação de que algo não é verdade; sinônimos: contradição; antônimos: acordo; n. 3. a recusa de reconhecer a realidade; sinônimos: rejeição; antônimos: aceitação; n. 4. a recusa de admitir ou reconhecer uma emoção, um desejo ou um fato, no consciente - usado como mecanismo de defesa; n. 5. o ato de afirmar ou projectar noutra pessoa ou grupo de pessoas a responsabilidade por essa emoção, desejo ou fato inaceitável.

*para diferenciar da negação, na qual uma emoção, desejo ou fato é admitido apenas na sua forma negativa: "Eu não sou (...)". O 'não' com o qual o fato é primeiramente recusado, é imediatamente seguido pela confirmação deste.

guilt (gilt/), noun, n. 1. the emotion that follows an infringement already committed; synonyms: wrongdoing, criminality; antonyms: innocence; n. 2. the emotional response to a specified or implied offence; synonyms: accusation; antonyms: harmlessness; n. 3. the fear or preoccupation of being accused or punished for the infringement; n. 4. the feeling of having committed wrong or failed an obligation; synonyms: blame; antonyms: naivety; n. 5. the result of a conflict between one's own aggressive wishes towards others and the super-ego; n. 6. the response to guilt is disbelief: "I think you are exaggerating-", as a strategy to reduce the sense of guilt.

shame (ʃeɪm/), noun, n.1. a feeling of distress or humiliation caused by the consciousness of wrong or foolish behaviour; synonyms: indignity; antonyms: dignity, pride, glory; n. 2. the emotional response to a regrettable or unfortunate situation or action; synonyms: discomfort; antonyms: honour; n. 3. the emotion that follows a fear of ridicule; n. 4. the feeling of not being able to live up to one's ego ideal; synonymous: embarrassment; antonyms: confidence; n. 5. the conflict between the ego and the super-ego, that is, between who one is and who one would like to be; n. 6. the act of realising the discrepancy between one's own self-perception and other people's perception of oneself; n. 7. the act of self-reflection or insight.

culpa (latim. culpo/), substantivo, n. 1. a emoção que se segue a uma infração já cometida; sinônimos: transgressão, criminalidade; antônimos: inocência; n. 2. a resposta emocional a uma ofensa especificada ou implícita; sinônimos: culpabilidade; antônimos: ingenuidade; n. 3. o medo ou a preocupação de ser acusado ou punido pela infração; sinônimos: denúncia, queixa; antônimos: defesa, justificação; n. 4. a sensação de ter cometido um erro ou de ter falha de uma obrigação; sinônimos: desleixo, descuido; antônimos: cuidado, responsabilidade; n. 5. o resultado de um conflito entre os próprios desejos agressivos para com os outros e o super-ego implica o processo de projeção, no qual a agressão é projectada nos outros, permitindo ao ego construir-se como ideal; n. 6. a resposta à culpa é a descrença: "Eu não acredito...", "Eu acho que é um exagero...", como estratégia para reduzir o sentimento de culpa.

vergonha ((latim. verecundia, -ae/), substantivo, n.1. um sentimento de angústia ou de humilhação causado pela consciência de um comportamento errado ou insensato; sinônimos: indignidade; antônimos: dignidade, orgulho, glória; n. 2. a resposta emocional a uma situação ou ação lamentável ou tola; sinônimos: desconforto; antônimos: honra; n. 3. a emoção que segue ao medo do ridículo; n. 4. o sentimento de não poder viver de acordo com o ideal do ego; sinônimo: embaraço; antônimos: confiança; n. 5. o conflito entre o ego e o super-ego, isto é, entre 'quem eu sou' e 'quem eu desejo ser'; n. 6. o ato de perceber a discrepância entre a própria imagem e a imagem que os outros têm do próprio; n. 7. a vergonha leva ao ato de introspecção, conhecimento ou compreensão.

recognition (rɛkəg'nɪʃ(ə)n/), noun, n. 1. the action or process of recognising or being recognised; synonyms: identification, acknowledgement; antonyms: misidentification; n. 2. the process of acknowledging the existence, validity, or legality of someone or something; synonyms: acceptance, admission; antonyms: exclusion, misrepresentation; n. 3. the process of accepting, appreciating, validating or acclaiming someone or something for an achievement, ability, knowledge or perspective one might not possess; synonyms: gratitude, respect; antonyms: disregard, indifference.

reconhecimento (ɾɛkəgnɪʃ (ə) n /), substantivo, n. 1. a ação ou processo de reconhecer ou ser reconhecido; sinônimos: conhecimento, identificação; antônimos: desconhecimento; n. 2. o processo de reconhecer a existência, validade ou legalidade de alguém ou de algo; sinônimos: aceitação, admissão; antônimos: exclusão; n. 3. o processo de aceitar, apreciar, validar ou aclamar alguém ou algo pelo seu empreendimento, habilidade, ou conhecimento; sinônimos: gratidão, respeito; antônimos: desprezo, indiferença.

reparation (rɛpə'reɪʃ(ə)n/), noun, n.1. the action of making amends for a wrong one or one's nation has done, by providing payment or other assistance to those who have been wronged; synonyms: amends, compensation, recompense; antonyms: injury, damages; n. 2. the act of repairing or compensating someone or a group of people for individual or collective damage; synonyms: restitution, reimbursement; antonyms: penalisation, exclusion; n. 3. the act of extending rights or privileges to a person or a group of people who were historically or socially denied access to these; synonyms: equality, justice; antonyms: inequality, difference. n. 4. the act of interrupting and transforming structures, institutions, practices, vocabularies and discourses in order to repair the wrongdoing; synonyms: egalitarianism, impartiality; antonyms: disadvantage, partiality.

reparação (ɾɛpəɾɛɪʃ (ə) n /), substantivo, n.1. a ação de compensação por parte de uma pessoa ou de um grupo de pessoas (país) por um feito errado, fornecendo pagamento ou outra forma de assistência a quem foi injustiçado; sinônimos: reparações, compensação, recompensa; antônimos: afligir, causar danos, trauma; n. 2. o ato de reparar ou de compensar alguém ou um grupo de pessoas por danos individuais ou coletivos; sinônimos: restituição, reembolso; antônimos: penalização, atribuir uma desvantagem ou sanção; n. 3. o ato de estender direitos ou privilégios a uma pessoa ou a um grupo de pessoas aos quais, historicamente ou socialmente, o acesso a estes foi negado; sinônimos: igualdade, justiça, inclusão; antônimos: desigualdade, diferença, exclusão. n. 4. o ato de interromper e transformar instituições, estruturas, leis, práticas, e vocabulários de forma a consertar o mal cometido; sinônimos: igualitarismo, imparcialidade, igualdade; antônimos: desvantagem, parcialidade, desigualdade.

Table of goods

Making of da instalação
[making of the Installation]
Table of Goods, 2017
The Power Plant, Toronto, 2018

página seguinte

***Table of goods*, 2017**

Dimensões variáveis
[variable dimensions]
MAAT, Lisboa [Lisbon]

Lista de obras

List of Works

***Ilusões Vol. I, Narciso
e Eco [Illusions Vol. I,
Narcissus and Echo],
2017***

Vídeo instalação
[video installation],
30'38"

***Ilusões Vol. II, Édipo
[Illusions Vol. II,
Oedipus], 2018***

Vídeo instalação
[video installation],
45'26"

***O Dicionário
[The Dictionary],
2017 – 2019***

Vídeo instalação
[video installation],
looping

Table of Goods, 2017

Terra vegetal, cacau em pó,
chocolate, café moído
e em grão, açúcar e velas
de cera [Vegetal earth,
cocoa powder, chocolate,
beans and ground coffee,
sugar and wax candles]
Dimensões variáveis
[variable dimensions]

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

JOÃO DORIA
Governador do Estado

SÉRGIO SÁ LEITÃO
Secretário de Cultura e Economia Criativa

CLÁUDIA PEDROZO
Secretária Executiva de Cultura e Economia Criativa

Conselho de Orientação Artística
Presidente: Jochen Volz
Conselheiros: Ana Paula Simioni, Guilherme Wisnik, Jaime Lauriano, João Bandeira, Lucia Machado Koch, Sergio Fingeremann, Stela Barbieri.

ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA – APAC
Organização Social de Cultura

Conselho de Administração
Presidente: Manoel Andrade Rebello Neto
Vice-Presidente: Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari
Conselheiros: Ana Carmen Rivaben Longobardi, Beatriz Yunes Guarita, Carlos Jereissati, Christopher Andrew Mouravieff-Apostol, Elisa Inês Ximenes Vieira, Marcelo Secaf, Mariangela Ometto Rolim, Roberto Bielawski, Sérgio Fingeremann, Sérgio Sister.

Conselho Fiscal
Presidente: Osvaldo Roberto Nieto
Conselheiro: Antonio Carlos Rovai, Silvio Barbosa Bentes.

Conselho Consultivo
Presidente: Celso Lafer
Conselheiros: Alfredo Egydio Setubal, Bruno Musatti, Carlos Wendel de Magalhães, Denise Aguiar Álvarez, Heitor Sant'anna Martins, Helio Seibel, Horácio Bernardes Neto, João Carlos de Figueiredo Ferraz, José Olympio da Veiga Pereira, Julio Roberto Magnus

Landmann, Nilo Marcos Mingroni Cecco, Renata di Paula, Ricardo Steinbruch, Ruy Roberto Hirschheimer.

Diretor Geral
Jochen Volz

Diretor Administrativo e Financeiro
Marcelo Costa Dantas

Diretor de Relações Institucionais
Paulo Romani Vicelli

Analista de Planejamento Gestão Sênior
Bianca Corazza

Secretário de Diretoria
Renivaldo Nascimento Brito

Auxiliar Administrativo
Vivian Miranda

Relações Institucionais
Jaqueline Viana, Julia Puglia Bergamasco, Luana Andrea Lopes Machado Cavalcanti.

Núcleo de Comunicação e Marketing
Coordenadora: Adriana Krohling Kunsch
Ana Camila Dias Gaya, Caio Cesar de Melo Raposo, David Atila de Oliveira, Francisco Franceli Pereira, Jamerson Correia de Lima, Leila Graziela Costa Oliveira, Thais Gouveia Leite.

Área de Acervo e Curadoria
Coordenadora: Valéria Piccoli

Núcleo de Acervo Museológico
Coordenadora: Fernanda D'Agostino Dias
Gabriela Rodrigues Pessoa de Oliveira, Ligia Kulaif Perroni, Rafael Guarda Laterza.

Núcleo Centro de Documentação e Memória
Coordenadora: Isabel Cristina Ayres da Silva Maringelli, Cleber Silva Ramos, Diego Silva, Eliane Barbosa, Larissa Alves da Silva, Leandro Antunes Araujo.

Núcleo de Pesquisa e Curadoria
Curadora-chefe: Valéria Piccoli
Amanda Moreira Arantes, Fernanda Mendonça Pitta, José Augusto Pereira Ribeiro, Pedro Nery.

Núcleo de Conservação e Restauro
Coordenadora: Teodora Camargo Carneiro
Ana Lúcia Nakandakare, Camilla Vitti Mariano, Henrique Francisco Costa Filho, Manuel Ley Rodriguez, Priscila Leitão Denardi Alegre, Rafael Almeida Tonon, Tatiana Russo dos Reis.

Área de Ação Educativa
Coordenadora: Mila Milene Chiovatto
Coordenador do Programa Educativo: Gabriela Aïdar
Ana Camila Silva Onofre, Carolina Simões de Oliveira, Cinthia Alves da Silva, Gabriela Cometi Duarte, Guilherme Henrique Reis Albani, Ian da Rocha Cichetto, Isis Arielle Avila de Souza, Joyce Braga da Silva, Leonardo Sampaio da Silva, Luciana Cardoso de Oliveira Santos, Luisa Rodrigues Barcelli, Margarete de Oliveira, Maria Stella da Silva, Marina Amaral Gouveia, Monique Beneval de Souza, Pyero Fiel Ayres da Silva, Rafael Aparecido Ribeiro Anacleto Malaquias, Rafaella de Castro Fusaro, Renato Akio da Cruz Yamaguchi, Sabrina Denise Ribeiro, Telma Cristina Mosken, Valdir Alexandre de Oliveira, Vera Lucia Cardoso Farinha, Wilmihara Benevides da Silva Alves dos Santos.

Área de Projetos Culturais
Coordenadora: Angela Alem Gennari
Elisa Inês Ximenes Vieira, Guilherme Barros, Jonatas Santana Biet, Mauricio da Silva A. Serrano, Mirian Sasaki, Rodolfo Yuri de Almeida Fontana

Área Financeira
Coordenadora: Renata Aparecida Silva de Melo.
Ana Paula Alencar Quaresma, Cícero Fernandes da Silva,

Edinea Aparecida Rocha Possebon, Eduardo Oubeur Gouveia, Emanuelle Rodrigues de Castro, Fernando Henrique Lau, Renata de Araujo Angelim.

Área de Recursos Humanos e Atendimento ao Público
Coordenadora: Marcia Regina Guiote Bueno

Recursos Humanos
Lacerda Mitsuzumi, Maiara de Oliveira Correia.

Atendimento ao Público
Ademilton Laranjeiras Silva, Alex Tondo Kiala, Aline da Silva Oliveira, Aline Silva Matos, Anderson Oliveira Dias, Arlete Oliveira de Souza, Antonio Rodrigues de Almeida Junior, Ashley Any Gonçalves, Bianca Alana Araújo do Nascimento, Bruna Cristina S. dos Santos, Claudia Aparecida dos Santos, Cleiton dos Santos, Daniela Soares Lima, Danilo Batista de Oliveira Santos, Danilo da Silva Jardim, Daril Alexandre Costa, Darlan dos Santos Lopes, Demily Nobrega da Silva, Fabiana Borges dos Santos, Fabiane Cavalcante Peixoto, Fabio Lazarini, Fernando Eduardo de Souza, Pyero Fiel Ayres da Silva, Rafael Aparecido Vieira Junior, Gabriela Oliveira Santana, Graça Teodor Silva Capela, Grazielle Alves Bastos, Joelma Silva de Oliveira, José Cleolenildo da Silva, Luanda da Silva, Lucimara Cristiane Vieira Silva, Lurdes Irene da Costa, Marcilene Maria da Silva, Maria Aldenice da Silva Santos, Maria Aparecia Silva Gonçalves, Maria Hilda Vieira Rodrigues, Maria José da Silva Balbino, Maria Sandra Barbosa de Melo Souza, Marta Conceição Augusto, Matheus Cabral Arnaldo, Matuvinga Adelino Pascoal, Nadiete Muniz da Silva, Patrícia Aparecida Batista de Souza, Paulo Alexandre de Moraes Xavier, Paulo Nei Prata Fernandes, Pedro Bispo Sampaio, Priscila Aparecida Leite Figueiredo, Raquel da Silva, Regiane Alves

da Rosa, Regiane Gomes da Silva Vieira, Reijane da Silva Muniz, Ronal Joseph, Rosemeire dos Santos Cezar, Rosicleia dos Santos Faria, Rosilda Santana de Souza, Rosimeire dos Santos Figueiredo, Rubenia Maria Carmona Castro, Soraya Correa da Rocha Pequeno, Tamyres Lippi Moser, Thomaz de Jesus Silva, Vera Lucia de Almeida Silva, Victor Onodera Israel, Viviane Palomo dos Santos, Wilcene Joseph.

Área de Facilities
Coordenador: Eric Braga Leister

Infraestrutura
André Luiz Mello Peixoto, Cícero Teixeira Peixoto, Espedito Ramalho Rangel, Flávio da Silva Pires, Gilberto Oliveira Cortes, Hamilton Manoel de Jesus, Marcos Cardoso, Marcos de Goes Barbosa, Mario Sergio Caetano dos Santos, Muyangi Inseta, Paulo Cesar Pereira Duarte de Carvalho, Rodolfo Yuri de Almeida Santana.

Núcleo de Segurança Patrimonial
Janaina Roberta Ferreira de Souza Cortes, José Rubens de Lima Junior, Karina Inácio da Silva, Leandro Aparecido Sires dos Santos, Marcio Guedes da Silva, Paulo Pereira da Silva, Renata Pimenta Ferreira, Tarcisio da Silva, Yago Tavares Franco.

Núcleo de Tecnologia da Informação
Coordenador: Robson Serafim Valero
Deilson Santana Sena, Rodrigo Justino da Silva.

EXPOSIÇÃO EXHIBITION

Curadoria / Curator
Jochen Volz e Valéria Piccoli

Assessoria de curadoria / Curatorial advisor
Pedro Nery

Expografia e montagem / Exhibition design
Área de Projetos Culturais/ Cultural Projects Department

Comunicação visual / Visual communication
Caio Raposo

CATÁLOGO CATALOGUE

Coordenação e produção editorial / Editorial coordination and production
Leila Graziela Costa Oliveira

Revisão / Proofreading
Regina Stocklen

Tradução / Translation
TodoTipo Editorial
Mar Carreño Leyva
Simone Vieira Resende

Revisão do inglês / English proofreading
Regina Stocklen

Projeto gráfico / Graphic design
Celso Longo + Daniel Trench

Assistente de design / Design assistant
Luisa Prat

Produção Gráfica / Graphic production
Signorini Produção Gráfica

Gráfica / Printing
Ipsis

Capa / Cover
Still da vídeo instalação "Ilusões Vol. II, Édipo [Still of the video installation "Illusions Vol. II, Oedipus], 2018"

Fotos / Photos
Anthea Pokroy [pp.18 à 21]; Grada Kilomba [pp. 48 à 61; 110 à 123]; Leo Eloy [p. 22]; Time Ohler [pp. 82 à 86]; Bruno Lopes [p. 146]

Imagens / Images
Todas as imagens são cortesia da artista. Goodman Gallery [pp. 18 à 21; 88]; Bienal de São Paulo [p. 22]; Berlin Biennale [p. 84 à 87]; MAAT [p. 146]

Agradecimentos / Acknowledgements
Pelo incansável apoio de Dulcinéia Gomes em Berlim e Emma Laurence da Goodman Gallery, em Joanesburgo. E à minha família: Kianda, Kiluanji e Moses [For the tireless support of Dulcinéia Gomes in Berlin and Emma Laurence from Goodman Gallery in Johannesburg. And to my family: Kianda, Kiluanji and Moses]; À Pedro Barbosa, pela hospitalidade [To Pedro Barbosa, for his hospitality].

Todos os esforços foram feitos para reconhecer os direitos morais, autorais e de imagem neste livro. A Pinacoteca do Estado de São Paulo agradece qualquer informação relativa à autoria, titularidade e/ou outros dados que estejam incompletos nesta edição, e se compromete a incluí-los nas futuras reimpressões [All efforts have been made to recognize moral rights, copyrights and image rights in this book. The Pinacoteca do Estado de São Paulo welcomes any information as to authorship, titularity and/or other relevant facts that may be incomplete in this edition, and commits to including them in future printings].

apoio de mídia

realização

PINACOTECA DE SÃO PAULO

SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Grada Kilomba : desobediências poéticas / curadoria
Jochen Volz e Valéria Piccoli ; ensaio Djamilá Ribeiro. --
São Paulo : Pinacoteca de São Paulo, 2019.

Exposição realizada na Pinacoteca de São
Paulo, de 06 de julho a 30 de setembro de 2019

ISBN 978-85-8256-110-2

Edição em português e inglês

1. Kilomba, Grada, 1968 - 2. Arte portuguesa -
Séc. XXI. 3. Arte e sociedade. I. Pinacoteca
do Estado. II. Curadoria. II. Ensaio

CDD 709.69

fonte cera
papel supremo 250 g/m² [capa]
e munken lynx rough 120 g/m² [miolo]
tiragem 500 exemplares, dos quais 20% foram
distribuídos gratuitamente em atendimento
à Lei n. 8313. A edição deverá ser
comercializada no valor de R\$90,00.