

CAMERON CLAYBORN

homegrown #5

2022

Aislamiento, papel, pintura de estuco, cuerda de alambre
Cortesía del artista y la Galería Simone Subal, Nueva York

Compuesta de materiales de construcción para el hogar, *homegrown #5* evoca las experiencias formativas de la infancia del artista en la casa de su abuela en Malvern, Arkansas. Construida por el abuelo de su madre y el padre de su padre en 1950, esta casa refugió a clayborn y a su hermana de los conflictos familiares. Además de refugiarles, fue allí donde la abuela de clayborn animó al artista a explorar su identidad negra, queer y femenina de una manera expandida. En esta pieza, clayborn le da una forma celular y orgánica a la arquitectura original de la casa sirviéndose de los recuerdos y la sabiduría que en ella adquirió.

SONYA CLARK

Lazo para Sondar a los Ancestros

2016

Pelo de la artista, arco de violín, sonido

2:20 min.

Cortesía del artista

Gran parte de la práctica de Clark se enfoca en el significado cultural del pelo en las comunidades afrodiaspóricas. Al utilizar una de sus rastas para construir un arco de violín completamente funcional, Clark resalta la relación entre materialidad, identidad cultural colectiva, linaje personal y, por ende, cómo el pelo, que es tan similar a los espirales del ADN, sirve de conducto para transmitir historias ancestrales.

Junto al arco se presenta el audio de una canción conocida en Estados Unidos como “el himno nacional negro”: *Lift Every Voice and Sing*. La interpretación de este himno con el arco de pelo de Clark fue hecha por la violinista de jazz Regina Carter y remasterizada con reverberación por el pianista de jazz Jason Moran. La grabación final produce un efecto de resonancia profunda. El sonido y el arco evocan cómo la historia afroamericana, su memoria y las tácticas de supervivencia han sido transmitidas de generación en generación mediante tradiciones orales y prácticas capilares.

SONYA CLARK

Anillos de sello

2016

Plata esterlina, algodón, pelo, azúcar extrafino

Cortesía del artista

Los anillos de Clark interpelan la naturaleza dual de lo que se hereda: la herencia es a la vez fuente de conexión con el pasado ancestral—como lo demuestra un material genético como el pelo— y portadora de historias violentas. Esta se sirve de los significados socioculturales de los cultivos para examinar los legados imperiales y la herencia familiar. El uso del algodón y el azúcar en esta obra hace referencia a la economía de plantación en el Caribe y las Américas, a través de la cual los imperios de Europa occidental y América del Norte para expandieron su riqueza a lo largo de cuatro siglos. Al incrustar estos productos altamente rentables en anillos de sello, reliquias que transmiten estatus y que a menudo se transmiten dentro de las familias, Clark examina los legados de la acumulación de riquezas, haciéndose preguntas sobre la fuerza laboral, la extracción económica y los impactos de la esclavitud posterior a su abolición.

CAROLINE KENT AND NATE YOUNG

Sin título

2024

Madera, resina, acrílico, lino belga

Cortesía de Kent Young Studios

Los artistas comentan sobre la obra: “Como artistas que están casados y tienen una familia de tres hijos, consideramos lo que significa hacer obras que nuestros hijos puedan heredar y que hablen de nuestro legado como artistas, creadores y pensadores en el mundo. Combinar aspectos de nuestras prácticas individuales en un objeto singular es una unión que habla de un punto de encuentro entre nuestras dos respectivas prácticas. Este tipo de obras colaborativas no serán parte del mercado, sino que están pensadas para ser de cada uno de nuestros hijos. Ellos también las conservarán dentro de la familia, y las pasarán de generación en generación. Históricamente, los bienes raíces se transmiten de una generación familiar a la siguiente; esta es nuestra forma de pasar objetos de valor a futuras generaciones a través de la herencia y el legado. Incrustada en las obras de arte hay una narrativa familiar que también se transmitirá, una narrativa que habla del trabajo manual, de pensar creativamente, de utilizar nuestra imaginación y de todas las cosas que se pueden hacer y que se hacen a lo largo de una vida. Esta pieza representa la construcción y el mantenimiento de ese tipo de valores en la vida de nuestros hijos.”

BOUCHRA KHALILI

De la serie *Discursos*

Capítulos: *Lengua Materna, Palabras en las Calles, Trabajo Vivo*
2012-13

Película digital, 65:69 min.

Cortesía del artista y mor charpentier

Las historias y realidades fragmentadas que convergen en la trilogía *Discursos* son narradas por inmigrantes en Francia, Italia y Estados Unidos, países a los que migraron en busca de una mejor vida. Desde sus hogares, lugares de trabajo y espacios públicos, los participantes (que no son actores) cuentan de memoria sus encuentros con el racismo, la xenofobia y la explotación laboral, así como sus opiniones políticas.

En el primer capítulo, *Lengua Materna*, cinco participantes residentes en París traducen fragmentos de textos políticos de escritores como Aimé Césaire, Abd al-Karim al-Khattabi, Malcolm X, Édouard Glissant y Mahmoud Darwish.

Khalili les proporcionó los textos, pero ellos seleccionaron las partes que resonaron con ellos, traduciéndolos a idiomas no escritos (que no tienen una escritura estandarizada) y a dialectos como el wolof, el malinké, el dari y el darija (árabe marroquí).

Para el segundo capítulo, *Palabras en las Calles*, cinco inmigrantes en la ciudad italiana de Génova— una ciudad portuaria históricamente poderosa y rica— declaman discursos en los que detallan su estatus migratorio, su soledad y su sentido de pertenencia en Italia. *Vida Laboral*, el capítulo final, tiene lugar en la ciudad de Nueva York. En este, cinco inmigrantes indocumentados narran sus viajes a Estados Unidos, contando cómo han organizado sindicatos en sus lugares de trabajo para obtener un mejor salario y cómo han sido excluidos de la participación ciudadana. El coro que Khalili compone con estos monólogos individuales evoca la poesía cívica y las tradiciones orales como la Halqa, una forma de narración pública originaria de Marruecos, su país natal.

S*AN D. HENRY-SMITH

transposición I, 2020

orbing, 2020

Ivori, sostenido, 2017

transposición II, 2022

petit captura, 2023

Impresión de pigmento de archivo

Cortesía del artista

Las obras de Henry-Smith consideran cómo el espacio, el tiempo, el viaje y el lenguaje dan forma a nuestras identidades. Estas fotografías muestran los lugares de residencia del artista en Nueva York, Londres y Ámsterdam a lo largo de seis años. Al dejar su casa en Miami, Florida, a sus 17 años, la relación de Henry-Smith con el sentido de hogar ha estado en constante flujo. En lugar de sucumbir al malestar de la soledad, Henry-Smith se apropia de su ausencia de lugar y de su errancia, “historizándose” a él mismo dentro del marco expandido de su herencia afrodiaspórica. Ellx dice que: “esa sensación de desplazamiento se relaciona inherentemente al Pasaje del Medio. Pienso en la historia de mi familia y en el sinnúmero de razones por las cuales ninguno de mis padres puede rastrear su linaje más allá de sus abuelos.”

KATHERINE SIMÓNE REYNOLDS

“Correo no deseado de herencia”

2022

Copias de papel

Cortesía del artista y sus padres

“Liga de liguero”

“Haz esto en memoria...”

Ambos de 2024

Impresiones de inyección de tinta

Cortesía del artista y sus padres

Cuando el padre de Reynolds falleció, la artista recibió una carta informándole de un proceso expreso para recibir su herencia a través de Inheritfast, una empresa que se aprovecha de los herederos, quedándose con grandes sumas de dinero de sus patrimonios. Junto con una copia de la carta, Reynolds presenta fotografías borrosas del día de la boda de sus padres. Reynolds dice: “Rara vez recibimos todas las respuestas, ya que vivir es ser

un héroe, villano o amante en la narrativa de alguien más. Vivimos y morimos a través de la ambigüedad y la percepción, un día como algo aquí y luego desaparecemos para alguien. Y lo que queda se considera una representación del tiempo, como ese amor que erosiona y deja una marca independiente de cómo se acabaron las cosas. Pude conectarme con esta pérdida comprendiéndola a la distancia. Solo pude sentir este luto a través de recuerdos ajenos. Recuerdos descoloridos y pixelados que capturan la unión de mis padres antes de que yo fuera tan solo una idea: 'solo eras un destello en el ojo de tu padre'.

A veces quisiera proteger estos recuerdos de la vergüenza, escrutinio e investigación públicos, protegerlos de la necesidad de 'respuestas y comprensión' porque dentro de la pérdida y el dolor no hay solución; solo hay un anhelo de claridad que nunca se cumplirá, como una promesa destinada a romperse. 'Esto también se desvanecerá, ellos también se desvanecerán'."

GABRIELLE OCTAVIA RUCKER

Trenza (Herencia)

2024

Postal

Cortesía del artista

Rucker reflexiona sobre las complejidades de heredar los asuntos no resueltos de las generaciones pasadas y las cargas silenciosas que pasan desapercibidas, como los idiomas e historias perdidos a causa del colonialismo y la trata transatlántica de esclavos. Rucker, una poeta de ascendencia afroamericana y mexicana utiliza la escritura asémica—una forma de texto sin palabras que evoca significados sin una estructura lingüística específica—para trascender las limitaciones del inglés, un idioma que describe tanto como “violento” como limitado en su capacidad para expresar su intención poética a plenitud. El trabajo de Rucker incita a los espectadores a considerar lo que no se dice y construye un compromiso con los elementos intangibles que dan forma a la identidad y la historia.

ELI GREENE

caballos, greene.

2024

Caja de luz, vidrio, grafito, impresión Xerox, pergamino

Cortesía del artista

La artista dice: “Creciendo, mi madre tenía un caballo que se llamaba Daisy. La historia dice que Daisy era un caballo de carreras que ya no podía correr. El caballo fue entregado a mi abuelo, James Green, quien se lo dio a mi madre, Vera Greene. Ella le puso Daisy. Cuando tenía nueve años, me enamoré de los caballos. Mi tío, Robert Green, encontró un caballo. Mi madre compró el caballo y me lo regaló. La llamé Daisy. Daisy vivía en la casa de mi tío Banny en una colina en Columbia, Tennessee. La misma colina donde mi madre y sus ocho hermanos crecieron. Hace dieciséis años, mi madre murió. Hace tres años, Daisy también murió. Siempre la llamé ‘el caballo de mi madre.’ Todos siempre la llamaron ‘mi caballo.’ Daisy era el caballo de todos.”

CARMEN WINANT

Imágenes de la Clínica

2023

Dos series de impresiones de inyección de tinta enmarcadas y montadas sobre papel

Cortesía del artista y la Galería Patron

Creadas a partir de cientos de imágenes de archivo, estas obras se enfocan en las labores del cuidado que facilitan el acceso al aborto. Extraídas de archivos de todo el Medio Oeste, las imágenes visibilizan la historia de las redes feministas de atención al aborto y el trabajo invisible que permite el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres. Al retratar escenas de cuidado durante las casi cinco décadas en las que Roe v. Wade protegía el acceso al aborto, Winant resalta los lazos entre manifestantes, bebés, madres, visitantes de la clínica y las doctoras mujeres. Entre las imágenes de archivo hay fotografías que Winant tomó en sus visitas a las clínicas. La artista dice:

“Comencé a reunir la valentía para crear mis propias imágenes... Me sentí nerviosa al hacer algo que haría de mi trabajo una extensión de mí misma. Se volvió cada vez más importante tener fotografías contemporáneas para indicar que esta historia desemboca en nuestro momento presente y, por supuesto, en nuestro futuro. También para mostrar que este trabajo y esta lucha no están fosilizados sino muy vivos y en proceso.” Los marcos verdes de las obras hacen referencia a los pañuelos verdes usados durante las protestas por los derechos reproductivos en Argentina y en toda América del Sur.

En este momento en el que varios Estados han restringido el acceso legal al aborto y continúan en sus esfuerzos por limitarlo más, la artista se enfoca en la visualidad del aborto; se pregunta a sí misma y a nosotros: “¿Cómo nos encuentra el feminismo? ¿Qué papel, si alguno, juega la visualidad en la lucha feminista? ¿Por qué es importante mirar?”