

Generaciones de Color

Enero 16 - Febrero 28, 2021

Nanette Carter | **Cantilevered #55**, 2020

La exposición Generations of Color "Generaciones de Color" en MoCA LI se abre durante una época trascendental en la historia de Estados Unidos. Kamal Harris juramentará como la primera mujer de color en ocupar el cargo de Vicepresidente y acabamos de presenciar a la notable Stacey Abrams de Georgia convirtiendo su derrota política personal en un activismo que cambió la nación. Generations of Color "Generaciones de Color" presenta a seis artistas afroamericanas y caribenas que abarcan tres generaciones y se concibió por primera vez en 2019 durante la emisión del Proyecto 1619. Por ese proyecto, Nikole Hannah-Jones recibió un Premio Pulitzer en marzo de 2020. Durante el seguimiento de su primera publicación escuché numerosos periodistas e historiadores que discutieron la historia y el

patrimonio de nuestra nación. Hubo muchas voces, mujeres, hombres, blancos y negros, pero noté que la preponderancia en los comentarios provenía de mujeres de color. La primera imagen que se formó de la exposición fue la de un panel de discusión que comprendía y comunicaba las tradiciones de sabiduría de un matriarcado afroamericano. Así se concibió Generations of Color "Generaciones de Color".

Viniendo de una familia fuertemente matriarcal, las palabras de Stephanie Dinkins en su ensayo biográfico Why I do what I do "Por qué hago lo que hago" captura la esencia de esta exhibición. Stephanie escribe: "Soy artista porque mi abuela, Bernice Curry, tenía una mente de artista ágil. Ella lo expresó en su casa, en su jardín y sus interacciones con las comunidades que vivió. La creatividad y el ingenio fueron fundamentales para la vida que construyó para ella y su familia". Más tarde, al hablar de la interacción de su abuela con su comunidad a través de su jardín, concluye: "Atrajo a gente de todo el vecindario. Pasaron por allí, admiraron el jardín y, finalmente, hablaron con ella. Ahora me doy cuenta de que el jardín era una forma de práctica social. Incluso, ella sedujo a sus vecinos blancos más mordaces con la belleza del jardín. Su trabajo en ese jardín, su alegría, ayudó a que las familias

Stephanie Dinkins | **Untitled UV(Arms, Face, Torso & Legs)**, 2020

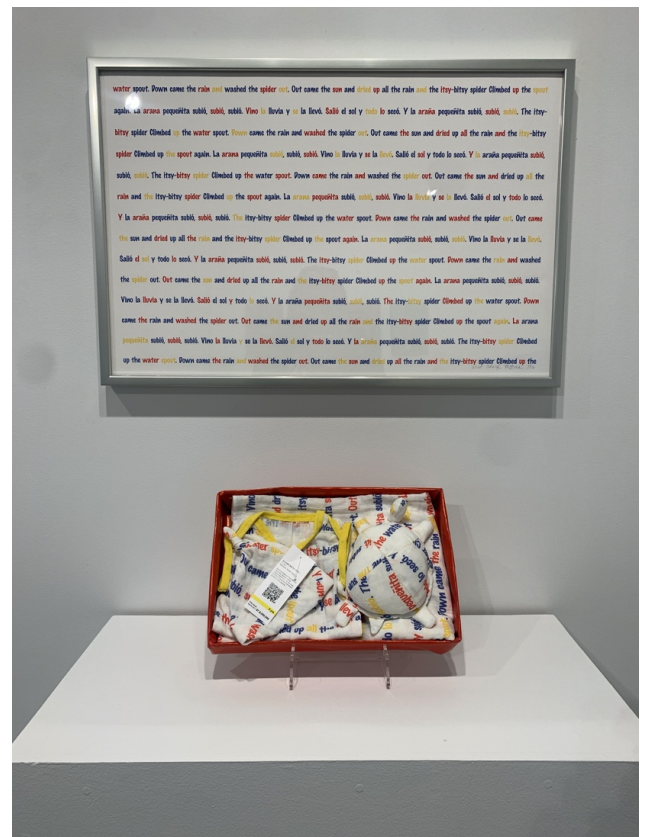

Ramona Candy | *Mahvynnee Betsch, Ann Cole Lowe, Lena Walker, and Dorothy*

negras que vivían en el área fueran más seguras y cómodas. El jardín fue un espacio de práctica social, donde construyó alianzas. Ese jardín fue su consuelo y entrada a la comunidad. Ese jardín fue vital para mi forma de pensar en el arte, así como para mi forma de trabajar y construir una comunidad". Claramente, Bernice Curry fue una mujer de sabiduría que luego transmitió a las generaciones posteriores.

Las artistas de Generations of Color "Generaciones de Color" son: Ramona Candy, Nanette Carter, Cheryl McBride, Stephanie Dinkins, Harper Bella y Marie St. Cyr. Ramona Candy se describe a sí misma como "una artista motivacional, curadora, administradora de arte, historiadora accidental y bloguera ocasional" que "le da crédito a su difunta madre, Carmelite Candy, una ingeniosa, innovadora y creativa madre soltera de cuatro hijos, por su talento". Además de tener múltiples talentos, comenzó a bailar profesionalmente a principios de la década de 1970 y pasó a la coreografía. Gran parte de su trabajo se ha basado en su vibrante experiencia caribeña y su posterior expresión en Brooklyn. Los cuatro retratos de esta exposición provienen de su serie en curso *Our History, Our Pride: Hindsight is 20/20* "Nuestra Historia, Nuestra Orgullo: Comprensión Retrospectiva es 20/20", que presenta "contribuciones notables pero subestimadas a este país por parte de los estadounidenses negros". Haciendo referencia al "principio ghanés de Sankofa, traducido literalmente como 'no es tabú buscar lo que corre el riesgo de quedarse atrás', busca inspirar e infundir un sentido de orgullo en la comunidad afroamericana.

Nanette Carter comenzó su carrera artística a la edad de 6 años con lecciones en el Museo Montclair. Mientras completaba su licenciatura, estudió en Italia y viajó extensamente por Europa y el norte de África, viajes que continúan inspirándose hasta el día de hoy. Su educación artística temprana coincidió con la popularidad de la abstracción o el arte no objetivo se ha convertido en una parte importante de su práctica. Debido a que el arte no objetivo no tiene un tema específico, puede abordar temas profundos de una manera general, esencialmente dejando mucho espacio para la interpretación. El desafío para la Sra. Carter es abordar los problemas contemporáneos en un "vocabulario abstracto de forma, línea, color y textura". Trabajando en series simultáneas, aborda la sobrecarga de información (especialmente relacionada con la justicia social) en *The Weight*. En *Afro-Sentinels* crea figuras de guardianes "para proteger a todas las personas negras y morenas del mundo de las injusticias sociales". Dos obras de *Cantilevered*, series #55 y #49, están en esta exhibición. *Cantilevered* "El voladizo" equilibra la injusticia social con las responsabilidades personales y familiares.

Cheryl McBride | *Child Abuse Rates in New York, 2020*

Después de la escuela de arte, Cheryl McBride ingresó a los campos de gráficos de animación y diseño gráfico. Los diseñadores gráficos tienen el encargo de utilizar sus habilidades para visualizar las ideas de un cliente, a menudo en un intento de persuadir con fines económicos o políticos. Después de una carrera como diseñadora gráfica y educadora en el campo, ha convertido su "amor por los datos, los problemas de justicia social y los gráficos" en hacer declaraciones personales. Citando a W. E. B. DuBois, "quien armó una exhibición pionera sobre afroamericanos para la Feria Mundial de 1900 en París", McBride emula su uso "de cuadros, gráficos y mapas coloridos para ayudar a llamar la atención sobre las circunstancias del negro estadounidense en ese momento". Su "trabajo llama la atención sobre las diferentes desigualdades sociales, de raza y de género que existen actualmente (en nuestro país)". En *Incarceration Rates in the USA* "Tasas de encarcelamiento en los Estados Unidos", la Sra. McBride compara la demografía de la población en general con la de la población carcelaria. Colorea las palabras de 1994 Crime Bill para que coincidan con las tasas. El texto de la población carcelaria se imprime significativamente como "tachado". Cada pieza tiene un código QR que conduce a una cinta de audio. La cinta de audio de *Incarceration Rates in the USA* "Tasas de encarcelamiento en los EE. UU." Es leída por un ex alumno que una vez estuvo encarcelado.

Después de una formación inicial en fotografía, Stephanie Dinkins ha pasado las últimas dos décadas trabajando con las tecnologías más avanzadas disponibles para los artistas. Hasta la fecha, esto incluye inteligencia artificial y crowdsourcing. Aboga por una mayor participación en estas nuevas tecnologías para las personas de color al tiempo que "advierde sobre los peligros para los miembros de grupos minoritarios

Harper Bella | *Flower of Honor: Talia*, 2020

que están ausentes de la creación de los algoritmos informáticos que ahora afectan sus vidas". (Thackara, Tess, 2018, 05, 15. "Los prejuicios humanos están integrados en la IA: este artista está ayudando a cambiar eso". Artístico). Para *Generations of Color* "Generaciones de Color", la Sra. Dinkins reduce un poco la tecnología y ofrece cuatro impresiones sublimadas con tinte sobre metal. Las imágenes son muy viscerales, cada una contiene partes de un cuerpo, cabeza, brazos, torso y piernas negras. La figura se ofrece como partes fraccionarias del cuerpo, objetivando en mercancías cuantitativas. La obra nos recuerda una época en la que una persona negra podía comprarse o venderse y se consideraba cuantificable mente solo una fracción de una persona. Impresa en metal, la imagen adquiere una sensación de preciosidad una vez asociada con el retrato de bronce fundido de los (príncipes) de Benin Oba y, como tal, define la degradación de una cultura que una vez floreció. Los miembros más jóvenes de la exposición son Harper Bella y Marie St. Cyr. Harper Bella estudió Publicidad y Comunicaciones de marketing antes de descubrir su amor por la fotografía. Estudió en el extranjero y visitó 25 países de cuatro continentes. Su trabajo se centra en la vida cultural de las personas que encuentra. Su serie *Hair "Pelo"* examina los procesos y las relaciones que se forman a través del cuidado del cabello de las mujeres negras.

En *Generations of Color* "Generaciones de Color", la Sra. Bella presenta obras de la serie *Flower of Honor* "Flor de Honor". Cada fotografía reconoce a un individuo africano o latino en Nueva York que ha superado la crisis de Covid

"continuamente a pesar del riesgo.... mantener alguna forma de normalidad dentro de muchas comunidades ". Las fotografías muestran la respuesta de sus sujetos cuando reciben un premio por sus servicios. Cada uno tiene una rosa

Marie St Cyr | **Juju**, 2020

dorada creada por el artista. Incluso a través de sus máscaras puedes sentir su humildad y aprecio por estos héroes de la pandemia Covid. Aunque solo tiene veintitantos años, Marie St Cyr se ha establecido como una formidable defensora de las artes. Ha trabajado como administradora de arte y educadora y ha creado varios murales. Mientras estaba en FIT, estudió pintura en Florencia, Italia. En 2019 recibió una beca con el Jamaica Arts Center y una residencia con Haitian Cultural Exchange. La Sra. St Cyr pinta al sol con colores que recuerda de sus primeros años en Haití. En *Certainty Meets Uncertainty* "La certeza se encuentra con la incertidumbre" de 2019, describe el flujo libre del espacio desde el interior al exterior característico de las casas tropicales. *Smile*, también de 2019 ofrece un tratamiento cubista del espacio que se encuentra en muchas de sus obras. Las obras de *Generations of Color* "Generaciones de Color" van desde la positividad de Marie St. Cyr y el orgullo por Ramona Candy y Harper Bella, pasando por el formalismo de Nanette Carter, hasta los gritos de dolor en las obras de Stephanie Dinkins y Cheryl McBride. Se puede ver una sorprendente yuxtaposición de intenciones en las obras que se ven en la ventana de la galería. Marie St Cyr's ofrece a una joven de color dedicada a la lectura. El título, *Juju*, lo resume como hay una magia que se puede tener a través de la adquisición de conocimientos. Quizás esta joven ofrezca sabiduría a una generación futura. Junto a *Juju* está Cheryl McBride's *Suspension Rates in New York*

"Tasas de suspensión en Nueva York", que ofrece un escalofriante recordatorio de cómo instituciones aparentemente inocentes pueden propagar el racismo sistémico. A través de la adversidad y el estímulo, la sabiduría crece y se transmite a través de generaciones de personas de color.

-John Cino, Curador, 2020

**Council on
the Arts**

