

Exposición RAM: Cuentacuentos— Fotografía Narrativa de Artistas de Color

ADÁL

Un Trabajo Abandonado
(*An Abandoned Job*), 1973
Impresión de gelatina de plata
7 1/4 x 6 1/2 pulgadas
Racine Art Museum, la colección
de Karen Johnson Boyd
Fotografía: Jarvis Lawson

La fotografía se puede utilizar para registrar o construir narrativas sobre personas, lugares y cosas. Su historia se construye sobre la relación en capas entre el fotógrafo y el sujeto. Independientemente del tema, todas las fotografías están influenciadas por las elecciones filtradas a través de la cámara y al menos un ser humano que dicta numerosos factores que afectan directamente el resultado. Teniendo esto en cuenta, los espectadores pueden preguntarse sobre la intención de la fotografía: ¿quién la tomó y por qué? Las imágenes se pueden apreciar sin conocer estos detalles. Sin embargo, la comprensión

del espectador de lo que se está representando y la historia que se cuenta puede cambiar en función de este conocimiento.

Los artistas cuyas obras se incluyen en esta exposición aprovechan el poder narrativo de las imágenes fotográficas. Abordan cuestiones sociales, culturales y personales, como la identidad, el medio ambiente, la comunidad, la historia y la vida cotidiana. Como artistas de color, sus conversaciones están cargadas del subtexto de la raza y la herencia, incluso si estos temas no se abordan directamente en su trabajo. *Exposición RAM: Cuentacuentos*, con todas las obras de arte extraídas de la colección de RAM, destaca a los artistas de color que utilizan la fotografía para contar sus historias con sus voces, y coincide con otras exposiciones que celebran y apoyan las voces de color a través de imágenes fotográficas.

Más sobre los artistas destacados

Basándose en la historia cultural de los adornos, la artista **Nicole Acosta** (1982–) de Milwaukee crea retratos de personas con aretes de aro. Acosta reúne las voces de personas de color que comparten historias motivadas por la pregunta: “¿Qué significan los aretes de aro para ti?” Más que una simple documentación, las imágenes de Acosta evocan la personalidad del retratado y entablan un diálogo sobre el poder de las joyas como una elección simbólica y no solo estética.

Nicole Acosta

Lisette, 2023, Imprimido 2024
Impresión digital por inyección de tinta, edición 1/2
36 x 24 pulgadas
Racine Art Museum, United Way del condado de
Racine Equity and Innovation Grant Purchase
Fotografía: Cortesía de la artista

R | A | M

Racine Art Museum
441 Main Street
Racine, Wisconsin
262.638.8300
ramart.org

El fotógrafo y artista de performance **ADÁL** (1947 – 2020) crea un trabajo experimental centrado en las complejidades de la identidad migrante, específicamente relacionada con su propia experiencia de emigrar de Puerto Rico a los Estados Unidos cuando era adolescente. ADÁL vivió en Nueva York durante gran parte de su vida adulta y su obra aborda la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos y la percepción de la gran diáspora puertorriqueña en la ciudad de Nueva York. Asociado con el movimiento nuyorican, ADÁL trabajó a menudo en colaboración con otros artistas, intelectuales y activistas puertorriqueños que vivían en la ciudad de Nueva York y que habían compartido experiencias de desplazamiento y discriminación.

René Amado (1980–), fotógrafo y maestro basado en Racine, se ha centrado en una amplia gama de temas en su obra, ya sea por necesidad profesional o por interés personal, desde la fotografía callejera hasta los retratos y los temas culinarios. Amado, que ha estado involucrado en la cultura lowrider durante la mayor parte de su vida de una forma u otra, se dedica a preservarla visualmente y a utilizarla para crear una narrativa poderosa que subraye cómo los objetos y las imágenes pueden abordar el desarrollo personal y comunitario, la tradición y la innovación, la creatividad y la estética.

Actualmente profesor de arte en el Columbia College en Chicago y nombrado becario del MacArthur Fellow en el 2017, **Dawoud Bey** (1953–) crea fotografías que animan a los espectadores a considerar la dinámica social y

cultural expansiva que da forma a sus sujetos. Los grandes proyectos han implicado la participación de sus modelos, como jóvenes de comunidades identificadas como marginadas, en la construcción de sus propias representaciones fotográficas. La comunidad, la memoria y la identidad se convierten en el foco de las investigaciones de Bey, incluso cuando las imágenes no son retratos formales.

Nacido en Harlem, **Roy DeCarava** (1919 – 2009) utilizó la fotografía para reflejar aspectos de la vida de los negros en los Estados Unidos. DeCarava, que alcanzó la mayoría de edad durante el Renacimiento de Harlem (década de 1920–30), pudo ver florecer la creatividad y la expresión. Sus fotografías en blanco y negro capturaron diversos temas, como la vida cotidiana, los músicos negros de la escena del jazz de Nueva York y el Movimiento por los Derechos Civiles. A DeCarava se le atribuye a menudo el mérito de haber atraído la atención fotográfica tan necesaria hacia la experiencia de los negros en Estados Unidos.

(imagen de arriba)

René Amado

Homeboys, 2022

Impresión digital por inyección de tinta

8 3/4 x 11 1/2 pulgadas

Racine Art Museum, Premio de compra en memoria

de Christopher Johns *Wisconsin Photography 2022*

Fotografía: Cortesía de la artista

(a la derecha)

Dawoud Bey

A Boy Eating a Foxy Pop, Brooklyn, NY, 1988, Imprimido 1997

Impresión de gelatina de plata

12 1/2 x 9 3/4 pulgadas

Racine Art Museum, la colección de Karen Johnson Boyd

Fotografía: Jon Bolton

Sally Larsen (apache/aleutiana, 1954–) se describe a sí misma como una artista multimedia que hace fotografías conceptuales. Larsen combina técnicas fotográficas tradicionales con métodos digitales contemporáneos para crear imágenes que se sitúan ambigüamente entre el pasado y el presente. Se hace eco de los fotógrafos anteriores del paisaje del suroeste al utilizar parte de la misma topografía como tema, dejando de lado a las personas a propósito y destacando estos lugares como sitios de memoria tras el colonialismo.

Al reinterpretar obras del canon histórico del arte occidental mediante vestuario, maquillaje y, en sus trabajos posteriores, edición digital, **Yasumasa Morimura** (japonés, 1951–) explora nociones de identidad racial y de género, específicamente en relación con la visión occidental la cual tiene Japón. A través de estos autorretratos, Morimura pide al espectador que reevalúe su relación con estas imágenes conocidas. Al sustituir su propio cuerpo por el del sujeto del material de referencia, incluso posando a menudo en lugar de un sujeto femenino, Morimura llama la atención sobre la forma en que el mundo occidental ve la cultura asiática como femenina.

Sally Larsen
Canyon de Chelly, 1994
 Impresión en tono dorado, edición 2/10
 12 1/2 x 18 1/2 pulgadas
 Racine Art Museum, la colección
 de Karen Johnson Boyd
 Fotografía: Jarvis Lawson

Yasumasa Morimura
Blue Pissoir (Urinal), 1994
 Impresión en cibachrome,
 edición de 250
 8 x 10 pulgadas
 Racine Art Museum, la colección
 de Karen Johnson Boyd
 Fotografía: Jon Bolton

Patrick Nagatani (1945 – 2017) fue un artista comprometido con la investigación de las posibilidades de la tecnología fotográfica. Nagatani, ex miembro de la facultad de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, obtuvo su maestría MFA en la Universidad de California, Los Ángeles, y trabajó en efectos especiales de Hollywood durante algún tiempo en películas como *Blade Runner* y *Close Encounters of the Third Kind*. del tercer tipo. Utilizando colores a mano, impresiones múltiples y escenarios contruados, Nagatani construyó sus narrativas fotográficas a través de accesorios, dirección cuidadosa y manipulación de imágenes.

Luis González Palma (guatemalteco, 1957) creció en Guatemala en medio de una guerra civil y sus retratos exploran cuestiones culturales que afectan a los indígenas mayas y al pueblo mestizo de Guatemala. Sus retratos están cargados de simbolismo: se inspiran tanto en la iconografía católica como en las creencias indígenas mayas; González Palma está interesado en las formas en que la cultura guatemalteca se ha moldeado a través de la lente del colonialismo. Mientras sus retratos suelen tener un tono sepia, González Palma opta por dejar el blanco de los ojos de sus sujetos sin teñir, intensificando sus miradas directas al espectador.

Hollow Self-Reflection de **Charese Smiley** (Active 2020s) es una versión convincente del autorretrato, ya que fomenta una mirada cuidadosa y atenta. A pesar de la mirada directa de Smiley hacia el lado izquierdo de la fotografía, la imagen reflejada no es inmediatamente obvia. Si bien mira en esa dirección, su rostro no es completamente visible desde ningún ángulo. La artista compartió que esta fotografía "evoca una serie de emociones diferentes" para ella.

La fotógrafa **Linda Wabanimkee Matson** (Ottawa/Chippewa, 1958–), residente en Wisconsin, equilibra la simetría arquitectónica y los patrones geométricos con formas orgánicas. En 2004, su impresión de gelatina de plata en tono sepia *Serene* recibió el premio Arlene Heft Memorial Purchase Award de *Wisconsin Photography* y se agregó a la colección de RAM. Con fotografías que a menudo enfatizan el color, los patrones y la abstracción, Wabanimkee Matson captura el mundo natural y construido; su cuenta de Instagram está llena de series fotográficas, incluida una que presenta el Museo Wustum de RAM.

Lena Vigna
Directora de Exposiciones de RAM

Katelyn Mitchell
Asistente de Curaduría de RAM

United Way
of Racine County

Gracias a la concesión de una subvención del

United Way Equity Innovation Fund, RAM ha organizado tres exposiciones diferentes y múltiples programas de extensión comunitaria que presentan a los artistas

mexicano-estadounidenses Nicole Acosta y René Amado. Ambos artistas utilizan su trabajo para abordar la identidad cultural, a menudo centrándose en un enfoque multidisciplinario que destaca sus perspectivas como artistas de color y ofrece una plataforma dinámica para examinar y replantear cuestiones personales, sociales y culturales.

Programas como estos son vitales ya que destacan voces importantes de color. Acosta y Amado hablan de su herencia al mismo tiempo que se suman al dinamismo del panorama del arte contemporáneo y ofrecen perspectivas que pueden atraer potencialmente a quienes de otra manera no estarían inclinados a visitar museos de arte

contemporáneo. Además, estos dos artistas regionales reflejan la fuerza de la creatividad en el área. Con *Exposición RAM: Cuentacuentos* en particular, el trabajo de Acosta y Amado se presenta junto con fotógrafos internacionales establecidos; con perspectivas distintas, todos los artistas ofrecen historias individuales, pero se puede derivar un significado matizado y variado de las yuxtaposiciones dentro de la exposición.

Charese Smiley

Hollow Self Reflection, 2022

Impresión digital por inyección de tinta

17 1/2 x 23 1/2 pulgadas

Racine Art Museum, Premio de compra en memoria de Carol McNeill Skrupan *Wisconsin Photography 2022*

Fotografía: Cortesía del artista

Linda Wabanimkee Matson

Serene, 2004

Impresión en gelatina de plata en tono sepia

4 3/4 x 4 3/4 pulgadas

Racine Art Museum, Premio de compra en memoria

de Arlene Heft *Wisconsin Photography 2004*

Fotografía: Jarvis Lawson