

La Vaughn Belle: When the Land Meets the Body / La Vaughn Belle: Cuando la Tierra Se Encuentra con el Cuerpo

25 de agosto 25 – 9 de diciembre, 2023

En esta exposición, La Vaughn Belle se propone explorar la relación entre la historia, la tierra y los cuerpos entre ellas. A través de trabajos nuevos y ya existentes, Belle pondera que lo que somos individual y colectivamente es un producto de procesos históricos que a menudo se representan en el paisaje. Corta, quema, pinta, rasga y mueve su cuerpo para crear nuevos paisajes a partir de topografías familiares, nuevos futuros de historias negadas, y nuevas narrativas de sistemas coloniales. La tierra es testigo de todo como fuente de alimento, opresión, liberación y memoria. La tierra y el paisaje se tuercen dentro y fuera de nuestro control a medida que nuestras vidas se desarrollan a través de la redefinición del espacio por fuerzas naturales y humanas.

Acerca de La Vaughn Belle

La Vaughn Belle hace visible lo no recordado. Apropiándose de elementos de la arquitectura, la historia y la arqueología, Belle crea narrativas que desafían las jerarquías coloniales y la invisibilidad. Belle explora la cultura material de la colonialidad y su trabajo presenta contravisualidades y narrativas. Ha expuesto sus obras en instituciones como el Museo del Barrio en Nueva York; Casa de las Américas en La Habana, Cuba; el Museo de la Diáspora Africana en San Francisco, CA; y el Kunsthal Charlottenborg en Copenhague, Dinamarca. La obra de Belle se encuentra en las colecciones del Museo Nacional de Fotografía y el Museo Vestsjælland en Dinamarca. Ella es co-creadora de *I Am Queen Mary* (Soy la Reina María) (2018), el monumento pionero promovido por las artistas que se enfrentó a la amnesia colonial danesa mientras conmemoraba los legados de resistencia de los africanos que fueron llevados a las antiguas Antillas Danesas. El estudio de Belle esta en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

La Vaughn Belle: When the Land Meets the Body cuenta con el apoyo del Fondo Quattlebaum de Artistas en Residencia y del Departamento de Arte e Historia Arquitectónica del College of Charleston, junto con Mindy Seltzer y Robert Lovinger; Lynn y Jeff Trenning; y Neva y Richard Gadsden.

Storm (How to Imagine The Tropicalia as Monumental) / Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental), 2021-2023

Carboncillo, tinta y pintura acrílica con cortes y quemaduras en papel

Declaración artística:

Storm (How to Imagine The Tropicalia as Monumental) explora las historias turbulentas que han dado forma al Caribe y la resiliencia que necesitan sus habitantes para vivir allí. El estudio de Belle fue dañado durante el huracán María y en vez de tirar el papel que se salvó, decidió incorporarlo como un archivo de la tormenta. *Storm (How to Imagine The Tropicalia as Monumental)* ensambla los fragmentos rasgados y explora las posibilidades estéticas de la tierra, el mar y la tormenta. Procura formular nuevas geografías y nuevas concepciones del espacio y del yo. Belle también incorpora cortes y quemaduras en el papel, un gesto que ha formado parte de su vocabulario desde 2016. Belle trabaja para conmemorar la dualidad de la violencia y las reparaciones que son endémicas del Caribe.

Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental) - Así como siempre dislocado, siempre recuperado, 2022

Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental) - Así como la lengua afilada, 2023

Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental) - Como en la modificación, 2022

Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental) - Como en una aflicción seductora, 2023

Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental) - Como en un pavoneo de ostentaciones, 2023

Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental) - Como cuando el mar desgarró el Cielo, 2022

Every Island Is an Effort at Memory / Toda Isla es un Esfuerzo para Recordar,
2023

Acuarela sobre papel

En lavados de color oníricos, Belle medita sobre la identidad compleja de las islas. Mayormente concebidas o idealizadas como pequeñas y aisladas, Belle revela las islas como lo que son: las cimas de montañas sumergidas. Así, las islas son una mezcla de ficción y memoria verosímil. La técnica de la pintura con acuarelas hace que la artista tenga que trabajar rápidamente, moviendo el agua y los pigmentos con cuidado e intención de un lado al otro del papel. Belle pinta las cimas de las islas-montañas con sus bases monumentales en capas a través de vibrantes paisajes celestiales. No sabemos dónde empiezan y terminan las partes superior e inferior de la isla. Esta ambigüedad nos impulsa a sopesar un cambio en lo que pensamos sobre la naturaleza de las tierras isleñas y los que viven allí.

Storm (How to Imagine The Tropicalia as Monumental) / Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental), 2021-2023

Carboncillo, tinta y pintura acrílica con cortes y quemaduras en papel

Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental) - Como en visionario,
2021

Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental), 2021

Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental) - Como en soberano, 2021

Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental) - Como en zarcillos a tientes, 2022

Tormenta (Cómo Imaginarse La Tropicalia Monumental) - Como en donde se juntan las imperfecciones, 2022

For Those of Us Who Live at the Shoreline, 2020-2023 / Para Los que Vivimos en la Línea Costera, 2023-2023

Collage digital impreso en Dibond

Declaración artística:

Tomando la primera línea del poema de Audre Lorde, “Una letanía para la supervivencia”, este trabajo explora la relación entre el cuerpo, el paisaje, la historia y la memoria. La topografía se construye combinando especies de plantas que crecen específicamente en la línea costera y funcionan tanto para retener como alimentar la tierra. Especies como la verdolaga de mar, la uva de playa, el manzanillo de playa y los manglares son los guardianes de la frontera, construyendo una especie de archivo vivo a través de los sistemas de raíces que se sostienen en la erosión de la memoria y el tiempo. También protegen, filtran, y algunos incluso envenenan, ya que son parte de ecosistemas marginales dinámicos. Para aquellos de nosotros que vivimos en la línea costera, en los espacios liminales entre sujeto y ciudadano, nuestra supervivencia se basa en decisiones cruciales respecto a dónde anclarnos y lo que sabemos será arrastrado.

Swarm / El Enjambre, 2020-al presente
Cortes y quemaduras en papel impreso de archivo

Swarm es una serie que utiliza reproducciones de imágenes de los archivos coloniales daneses de las Antillas Danesas. Belle crea una intervención física de cortes y quemaduras mientras procura traer al primer plano a los cuerpos negros capturados en las fotografías y transformar la violencia endémica en ellas. Los sujetos de las fotografías se resaltan y se entenebrecen, se centran y se descentran a medida que Belle crea remolinos y franjas de energía y movimiento que redefinen las fotografías ante nuestros ojos.

Effluvia / Efluvios, 2023
Video

El Instituto Halsey comisionó a Belle la creación de un nuevo trabajo de video centrado en el paisaje del Lowcountry. *Effluvia* se filmó en el verano del 2023 en las aguas y marismas que rodean Charleston. En parte de la tierra que se presenta aquí, africanos y afroamericanos esclavizados cultivaron el arroz. Esta manipulación de la tierra bajo un sistema de opresión ha dejado formas perdurables en el paisaje y en la memoria colectiva. Belle sopesa la naturaleza dual de las marismas que fueron moldeadas por la labor de gente esclavizada y que también sirvieron de vía de escape en la búsqueda de la libertad.

Agradecimientos especiales a Joshua Parks y al equipo de Cedar Wolf Media

---

When the Land Meets the Body / Cuando La Tierra Se Encuentra con el Cuerpo

Estimada La Vaughn,

Permítenos abordar este texto para tu exposición individual *When the Land Meets the Body* en el Instituto Halsey de Arte Contemporáneo en forma de una carta dirigida a tí. Queremos expresar cuánto nos inspira el conjunto de tu impresionante obra y lo agradecidas que estamos de tenerte como amiga, colega y mentora. Nuestras conversaciones sobre el arte, la colonialidad, los archivos y el amor han guiado y enriquecido nuestras prácticas como artistas, eruditas, curadoras, educadoras y mujeres. Esperamos que esta carta pueda ayudar a desplegar la generosidad que rodea tu práctica artística y las múltiples capas que encarnan tu trabajo.

Tu práctica artística hace “visible lo no recordado,”¹ invocando, sondeando y recomblando archivos coloniales, cuerpos, espíritus, la tierra y el entorno construido. De la extracción de estos diversos materiales, creas nuevas formas para registrar presencias que han sido arrasadas por las historias más violentas.

La erudita literaria Saidiya Hartman acuñó el método de escritura de *la fabulación crítica* para corregir las omisiones de los archivos, tejiendo la imaginación y la narración con registros de archivo para imaginar lo que fue y “lo que podría haber sido”, atrayendo atención hacia las vidas de las personas esclavizadas, que no se contabilizaron en los archivos.² La erudita de la cultura visual Tina Campt extiende el método de Hartman más allá de la narración a través de “el cuerpo negro mismo” y su capacidad para manifestar “la (contra)gravedad negra”³, un término que Campt usa para contrarrestar el peso de la anti-negrura con la capacidad del cuerpo negro de evocar experiencias borradas, crear rastros diferentes, y mantener una reserva más profunda de recuerdos. Tu práctica artística extiende estos métodos a una fabulación crítica *material*, a través de la detección corporal de la evidencia material en el entorno que registra la perduración de la esclavitud y la presencia de vidas negras a través del espacio y el tiempo: desde fragmentos en miniatura – la huella digital de un niño-trabajador esclavizado, grabado para siempre en los ladrillos moldeados a mano; hasta las piedras de coral excavadas en el agua en St Croix por los trabajadores esclavizados y utilizado como los cimientos de edificios coloniales; al *Chaney*, fragmentos de porcelana dispersos que afloran tras una fuerte lluvia – desentierras lo descartado e inadvertido, reordenas los elementos y despliegas una relación diferente de esmero con el pasado, presente y futuro al reconectar las partes en nuevas concepciones del espacio, el tiempo, el paisaje, el cuerpo y lo humano.

Anticipándote al nuevo video que creaste en Carolina del Sur, preguntaste: “¿qué pasaría si mi cuerpo fuera más como una lengua y pudiera sentir lo viejo del agua y lo dulce de la tierra?, ¿si percibiese sabores como los susuros? ¿Y si pudiera hacer cosas para las que todavía no tenemos verbos?”⁴

---

¹ La Vaughn Belle, declaración artística.

² Saidiya Hartman, “Venus in Two Acts,” *Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism* 26 (2008): 11.

³ Tina M. Campt, *A Black Gaze: Artists Changing How We See* (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2021), 47.

⁴ Post en Instagram, perfil del artista 20 de julio de 2023.

A lo largo de la exposición, la tierra se encuentra con el cuerpo, se encuentra con el archivo tanto para probar como para ampliar los límites de cada uno, rearticulando la pregunta de Spinoza de ¿qué hace un cuerpo? ¿Qué recuerdan la tierra, el mar, la línea costera y el horizonte? ¿Qué tipo de contactos registran? ¿A qué formas dan lugar cuando se encuentran? ¿Qué otras historias contiene una imagen?

Tu propio cuerpo se convierte en el medio principal para explorar estas preguntas, a medida que te sumerges en el fango de los arrozales, o acaricias suavemente un hinojo de perro. Dibujas una “cine-geografía”⁵ que contrarresta los mapas hechos por imperios que han fracturado tierras y cuerpos. A través de tu remapeo corporal, te abres a la posibilidad de establecer relaciones con otros sitios afectados por la colonización, en función de la particularidad y la ecología de los sitios que involucras y amplificado a través de diferentes medios: en tu serie de collages a gran escala *Storm (How to Imagine The Tropicalia as Monumental) / Tormenta (Como imaginarse La Tropicalia Monumental)* (2021) colapsas el espacio y el tiempo, estratificando tierra, mar y tormenta para “transgredir limitaciones temporales, cruzar distancias infinitas e inventar múltiples horizontes”⁶. En tu serie de acuarelas, donde la tierra se encuentra con el cielo y el mar, el horizonte “se niega a doblarse de dolor”⁷, explorando la pregunta de ¿qué hacen las islas? En la serie *Swarm* (2023), cortas y quemas un camino a través de imágenes de archivo, para escuchar las “frecuencias más bajas”⁸ de las fotografías, donde se registran historias pasadas por alto. En el collage digital *For Those of Us Who Live on the Shoreline* (2022), la verdolaga de mar, la uva de playa, el manzanillo de playa y los manglares son los guardianes de la frontera, construyendo un “archivo vivo donde los sistemas de raíces se sostienen en la erosión de la memoria y el tiempo”.⁹

Lo que constituye tu *fabulación crítica material* es que esculpes con conceptos y preceptos, haces videos con fábula y frecuencias, rasgas, cortas y quemas con afecto y sombras, y pintas con el tiempo y el espacio. Tratas tus temas con la mente de una artista-erudita, al mismo tiempo que tratas los materiales con el saber háptico de los artistas. Al hacerlo, tu práctica marca el comienzo de una cosmología, o lo que podríamos situar con Édouard Glissant como una poética que da lugar a nuevos conceptos, a través de los cuales podemos dar sentido al mundo que nos rodea.

Con amor,

Daniela Agostinho y Katrine Dirckinck-Holmfeld,

Lisboa/Beirut/Provenza/Copenhague

Verano del 2023

---

⁵ Nos basamos en la idea de cine-geografía de Kodwo Eshun y Ros Gray, que describe “las prácticas cineculturales situadas en un sentido amplio, y las conexiones – individuales, institucionales, estéticas y políticas – que las vinculan transnacionalmente con otras situaciones de lucha urgente.” Kodwo Eshun & Ros Gray, “The Militant Image: A Ciné-Geography,” *Third Text*, 25:1 (2011): 1-12.

⁶ En palabras de La Vaughn Belle.

⁷ Esta es una cita del video de Belle *In the Place of Shadows* (2021).

⁸ Tina Campt, *Listening to Images* (Durham: Duke University Press, 2017).

⁹ En palabras de La Vaughn Belle.