

Tschabalala Self: Harlem y su fuente de inspiración y pertenencia

La artista Tschabalala Self encuentra en Harlem, su hogar, una fuente constante de inspiración y un lugar donde afianzar su identidad. "Sin duda, moldeó mi visión personal del mundo, mi estilo y perspectiva", dijo Self sobre el vecindario de Manhattan, famoso por albergar a generaciones de creadores, artistas e intelectuales negros. "Siempre he estado muy orgullosa de ser de Harlem".

Este orgullo se refleja más recientemente en su última exposición, "Around the Way", actualmente en exhibición en el Espoo Museum of Modern Art, Finlandia. El título de la exposición hace referencia al lenguaje popular afroamericano y se refiere a "alguien que es de nuestro vecindario". Las obras expuestas rinden homenaje y tributo a Harlem y a las personas que la conforman, desde la arquitectura de ladrillo de las casas adosadas hasta amigos, familiares y residentes locales reales.

Self se ha ganado una reputación particularmente destacada por representar a mujeres negras de cuerpos más completos en sus obras, incorporando técnicas de tejido y grabado. El cuerpo negro femenino es "mi lenguaje visual, mi estética visual", explicó. "Eso es mi musa".

Su trabajo se ha exhibido en instituciones como MoMA PS1 en la ciudad de Nueva York, el Hammer Museum en Los Ángeles y la Parasol unit en Londres, y en numerosas ocasiones en galerías con sede en Harlem.

Expresando la abundancia a través de la identidad

Self desea cambiar la narrativa sobre la identidad, especialmente aquella relacionada con la feminidad o la negritud, y enfocarse en la "abundancia" en lugar de en la "falta". Esta idea se refleja en la corporalidad de sus figuras.

Además de ser pintora, Self trabaja en diversos campos, como la escultura, el desempeño, la moda y es editora en jefe de la revista de arte y cultura visual Elephant. Sin embargo, se identifica principalmente como pintora y atribuye su formación en grabado como una influencia significativa en su práctica. "Personalmente, concibo la pintura como una filosofía más que como una aplicación literal de pintura", dijo sobre su trabajo, que se basa en cómo se relacionan los diferentes colores entre sí. Esta relación puede replicarse a través de otras técnicas mixtas, como tejidos.

"Es una forma de pensar en nuevas y creativas maneras de aproximarse a la pintura... Lo describo más como assemblage, ya que el tejido es tan dimensional", explicó sobre las técnicas de aplicación que utiliza con tejidos sobre lienzo estirado.

"Al igual que otros pintores tienen una paleta, yo tengo cientos de trozos y retazos de telas... Es esencialmente una acumulación de todos mis diferentes recuerdos fragmentados o impresiones de individuos que conocí bien o que simplemente me encontré", continuó. "A través de los aspectos formales de mi trabajo, puedo abordar mi preocupación conceptual central de que la identidad de una persona es realmente la suma de muchas partes. Algunas de estas partes son inherentes, pero otras se proyectan y se recopilan".

La exploración de la domesticidad y el hogar

Esta idea de recopilar y reunir se ejemplifica en una pieza de la nueva exhibición, titulada

"Anthurium". La obra combina elementos cosidos, pintados y impresos para crear una escena de domesticidad, un tema focal importante en el trabajo previo de Self, explorado en su serie "Home Body", que representa escenas de intimidad e interioridad.

La relación de Self con el concepto de hogar ha evolucionado en los últimos años. Ahora residente en el norte del estado de Nueva York, el proceso de dejar su hogar de la infancia la llevó a investigar la importancia de los espacios domésticos, tanto reales como imaginarios. "Creo que el hogar es un lugar real, pero también ocupa un espacio emocional y psicológico en la mente de las personas", dijo. "Es simbólico de algo más allá de lo que realmente es en la realidad, y esos son los entornos que me gusta explorar en mi obra de arte".

Al considerar el cuerpo de trabajo de Self en exhibición en "Around the Way" y más allá, también queda claro que el cuerpo físico representa una exploración adicional de "hogar" como lugar de pertenencia, comunidad y autocuidado. Sus figuras se sienten igual de cómodas en su corporalidad como en el mundo.

Self describe su enfoque al representar y retratar a mujeres negras en particular como "un instinto", pero dice que pudo articularlo mejor a través de la investigación sobre la importancia de la figura Rubenesca. "Me resultó interesante que las mujeres tuvieran un aspecto físico que hablara de su abundancia y plenitud. No tenían necesidad", dijo. En su propia práctica, este sentido de abundancia se muestra en la forma en que los personajes de Self afirman su espacio dentro del marco con confianza, con su poder arraigado en su identidad, feminidad y corporalidad.

Una conversación en curso con el canon occidental

Esta conversación con el canon occidental de la pintura continúa influyendo en otras facetas del trabajo de Self. En marzo de 2024, Self fue galardonada con la prestigiosa comisión de arte público del Cuarto Zócalo de Londres - su escultura, "Lady in Blue", se exhibirá en uno de los zócalos de Trafalgar Square, un destino turístico y emblemático de la ciudad conocido por su compromiso con el arte contemporáneo a partir de 2026.

La pieza será una estatua de bronce de una mujer negra en movimiento, vestida con un vestido azul brillante. Ese color se inspiró en el lapislázuli y el ultramarino, un pigmento raro utilizado con significado en el canon occidental de la pintura. "Quería usar este color... para conferir la misma importancia".

"Especialmente siendo una artista estadounidense, creo que es un gran honor y siento mucha confianza de parte de la gente de Londres", dijo Self al considerar el concepto de "Lady in Blue". "Es sobre una figura que puede hablar al mismo tiempo sobre el futuro y el pasado, y honestamente siento que una figura femenina negra es la mejor figura para hacerlo por varias razones culturales e históricas. 'Lady in Blue' puede ser vista como una madre histórica, pero también como una representación de nuestro futuro colectivo".

Tschabalala Self: Around the Way se presenta en colaboración con la Fundación Saastamoinen en EMMA–Espoo Museum of Modern Art desde el 8 de mayo de 2024 hasta el 5 de mayo de 2025 como parte de la serie de exposiciones In Collection.

Telefone: 0086-10-8805 0795

E-mail: portuguesxinhuanet.com

Informações do documento:

Autor: jandlglass.org

Assunto: 1xbet kompyuter versiya

Palavras-chave: **1xbet kompyuter versiya - jandlglass.org**

Data de lançamento de: 2025-01-23