

Entrelazado

Anila Quayyum Agha

Agha (nacida en 1965), una de las artistas más solicitadas que trabajan actualmente en Estados Unidos, es conocida por sus instalaciones que combinan color, geometría, motivos y, sobre todo, luz para despertar el asombro y una sensación de posibilidades infinitas. Esta exposición —una retrospectiva de mitad de su carrera que recorre todo el país y cuya última exposición es en el Frist Art Museum— repasa la obra de Agha durante las últimas dos décadas. Abarcando desde obras íntimas decoradas con pedrería y bordados sobre papel hasta sus instalaciones monumentales más conocidas y llenas de luz, esta exposición titulada *“Interwoven”* muestra la amplia creatividad de la artista y el papel central que desempeñan los textiles en su práctica.

Seguimos la inspiradora trayectoria de Agha a través de las veintiséis obras de esta exposición. Actualmente radicada en Indianápolis, Indiana, siempre ha vivido al margen de las principales capitales del arte contemporáneo del mundo. Agha procede del conservador país musulmán de Pakistán, donde un sistema patriarcal perpetúa la desigualdad de las mujeres tanto en la esfera pública como en la privada. Tras graduarse en 1986 en textiles por la Escuela Nacional de Arte de Lahore, Agha trabajó en el diseño de moda y mobiliario. En busca de nuevas oportunidades, se mudó con su familia a Estados Unidos en 1999, viviendo primero en Virginia y luego en Texas. Fortalecida por la convicción de que “no es una diseñadora... [sino] una artista con algo que decir”, Agha obtuvo una maestría en bellas artes en artes textiles por la Universidad del Norte de Texas en 2004. Como mujer artista inmigrante en los Estados Unidos de América posterior al trágico 9/11, se ha enfrentado a retos que incluyen el racismo, el sexismo y la islamofobia. Al inicio de su carrera, para aumentar sus posibilidades de éxito, le aconsejaron que hiciera su arte menos bello, colorido y arraigado en la artesanía femenina, y que se alejara de las tradiciones artísticas, la historia y el lenguaje de Pakistán. En cambio, Agha ha utilizado su condición de persona extranjera y sus propias ideas sobre el arte en su beneficio.

Interwoven se inaugura con obras creadas entre 2004 y 2012, comenzando con *Hessiat (Esencia)* (fig. 1), que data del último año de

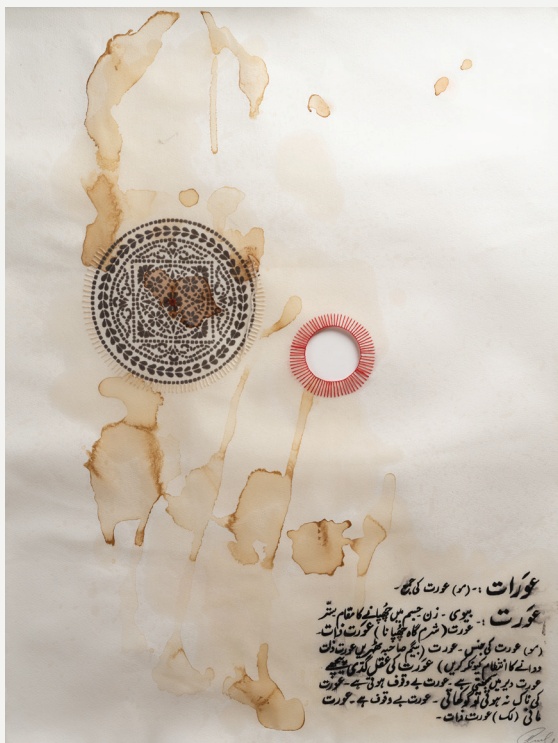

Fig. 1: Anila Quayyum Agha. *Hessiat (Essence)* (Hessiat - Esencia), 2004. Tinta de serigrafía, té, tintura, cera, e hilo sobre papel; 29 1/2 x 22 pulgadas. Colección de Joyce Harlow. Image courtesy of The Westmoreland Museum of American Art. © Anila Quayyum Agha

posgrado de la artista. Ya en este primer periodo, Agha se centraba en muchos de los temas que aún hoy la motivan: su propia identidad como mujer del sur de Asia, los derechos de todas las mujeres, la destrucción ecológica y la necesidad de que las personas que viven en sociedades democráticas sean ciudadanos activos e informados. Trabaja principalmente sobre papel, ha experimentado con la geometría, los patrones y la superposición de diferentes medios - algunos convencionales, como las tintas y el grafito, y en otros menos, como los periódicos y el té. En ocasiones, Agha incorporaba inscripciones caligráficas en urdu, la lengua oficial de Pakistán. Todas estas obras tienen en común el uso de elementos que reflejan la luz, como la pedrería de cristal y la cera encáustica, junto con técnicas de costura y una paleta monocromática.

En la universidad, Agha había interiorizado la idea de que los colores vivos eran poco sofisticados. Con el tiempo, sin embargo, llegó a comprender que esa noción tenía sus raíces en los prejuicios coloniales

sobre las culturas no occidentales, como la suya propia. Ver esto con claridad la liberó para adoptar los colores vibrantes como un medio vital de autoexpresión. *Intersections (Teal)* (portada) e *Intersections (Gold)* (Dorado), realizadas en 2016, y personifican este importante cambio. Una es de un azul profundamente saturado, la otra de un color anaranjado igualmente luminoso.

Los motivos islámicos también han cobrado mayor protagonismo en la obra de Agha con el paso del tiempo. El motivo de estrellas y hexágonos de su serie *Intersections* hace eco de la ornamentación de la Alhambra, un palacio islámico medieval situado en Granada, España. La repetición del patrón geométrico crea una sensación de armonía y la ilusión de infinito. Agha transforma el diseño con su elección de colores, adornándolo con bordados, representando una forma de arte infravalorada asociada a las mujeres que ella busca honrar.

El viaje de Agha a la Alhambra en 2011 resultó ser un punto de inflexión importante en su carrera. El edificio es significativo no solo por ser uno de los ejemplos más exquisitos de la arquitectura islámica, sino también

Fig. 2: Anila Quayyum Agha retratada con su instalación *Intersections* en 2019. Cortesía de la revista *Tulsa People Magazine*. Foto: Tim Landes

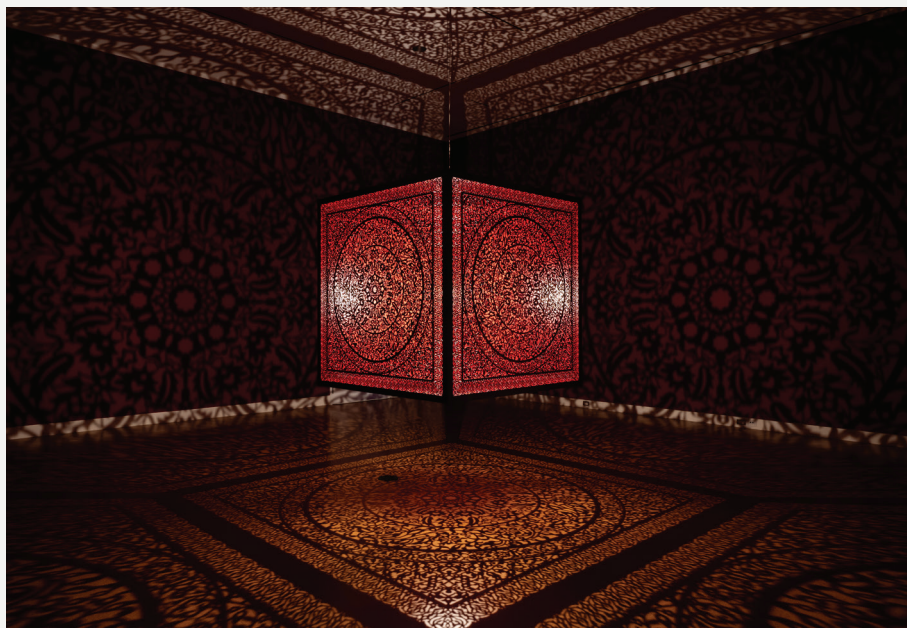

Fig. 3: Anila Quayyum Agha. *All the Flowers Are for Me (Red)* (Todas las Flores son para Mi (Rojo) (vista de la instalación), 2016. Acero cortado con láser y laqueado y luz halógena; 60 x 60 x 60 pulgadas. Cincinnati Art Museum, Alice Bimel Endowment for Asian Art. Imagen cortesía del The Westmoreland Museum of American Art. © Anila Quayyum Agha

por ser un lugar donde diferentes culturas se han reunido desde hace mucho tiempo. Artistas cristianos, judíos y musulmanes colaboraron en su realización, y hoy en día cualquiera puede visitar el palacio. Esto supuso una revelación para Agha, ya que, como mujer en Pakistán, siempre se le había disuadido de entrar en las mezquitas islámicas, que son lugares de iluminación y comunidad. La Alhambra la inspiró para crear la obra que dio inicio a su serie *Intersections* (fig. 2). Iluminado desde el interior, un cubo suspendido emite un patrón geométrico de estrellas en cada dirección. Se trata de una instalación que personas de cualquier clase, género, raza o religión pueden disfrutar juntas. Esta obra maestra, *Intersections*, ganó el ArtPrize 2014 en Grand Rapids, Míchigan, y fue lo que llevó a Agha a la fama internacional.

Desde entonces, Agha ha creado instalaciones de cajas de luz más etéreas y radiantes, muchas de las cuales han sido adquiridas por museos y se han expuesto con frecuencia. Aunque suelen adoptar la forma de un único cubo, las obras varían en cuanto a patrón y color.

Agha concibe cada una de ellas como un entorno inmersivo en el que el público desempeña un papel activo. Los artistas masculinos han dominado este tipo de arte, que se impone con audacia en el espacio y acapara la atención. Agha tiene el deseo de desafiar los estereotipos de género y demostrar su propia destreza trabajando con materiales tradicionalmente masculinos, como el acero y la luz.

Interwoven presenta *All the Flowers Are for Me (Red)* (fig. 3), una caja de luz perteneciente al Museo de Arte de Cincinnati. La obra ejemplifica el uso dramático que hace Agha de la luz, el color y los motivos para crear significado, repleta de referencias a las tradiciones culturales pakistaníes. Sus efectos de luz moteada recuerdan a los *jalis*, las pantallas talladas y caladas con motivos ornamentales utilizadas en la arquitectura indo-islámica. Pero, mientras que los *jalis* sirven para separar a las mujeres de los hombres, Agha crea, por el contrario, un espacio inclusivo. En esta exposición, tanto las paredes como la caja de luz son de un brillante rojo rubí, que es el color típico de los vestidos de novia del sur de Asia debido a sus asociaciones

Fig. 4: Anila Quayyum Agha. *A Flood of Tears (Gathering Storms)* (Una Inundación de Lagrimas (Acumulando Tormentas)) (detalle, vista de la instalación), 2023. Agujas de tapicería, corneta, y cuentas de hematita, algodón trenzado, madera, acero, y vidrio; 144 x 144 x 156 pulgadas. Colección de la artista. Imagen cortesía del Wichita Art Museum. © Anila Quayyum Agha

con el amor y la prosperidad. Agha también ha expuesto esta obra con paredes blancas y ha realizado instalaciones similares utilizando el negro, el azafrán y el turquesa. En el diseño de Agha hay flores florecientes, un rasgo típico del arte y la arquitectura de los mogoles que en su día gobernaron la India y Pakistán. En el siglo XVII, el emperador mogol Shah Jahan construyó el famoso Taj Mahal cubierto de flores, en Agra, como un paraíso en la tierra para su amada esposa Mumtaz Mahal. La instalación de Agha es también un deslumbrante monumento al amor, y su título nos indica que la creó especialmente para sí misma y para cualquiera que haya sentido de forma similar el dolor de la exclusión.

En *Interwoven*, se estrena otra impactante instalación en rojo, *A Flood of Tears (Gathering Storms)* (fig. 4), una obra que hace hincapié en nuestra interconexión y nuestro deber mutuo. La luz ilumina cientos de hilos con pedrería y agujas afiladas. Evocando una lluvia torrencial, la instalación conmemora la devastadora inundación de 2010 en Pakistán que afectó a veinte millones de personas. Ese mismo año, Agha realizó esta instalación en azul; su nueva versión de 2023 es roja para simbolizar el calentamiento de nuestro planeta. El cambio climático, como señala acertadamente Agha, tiene un impacto desigual, ya que afecta más a las naciones pobres que a las ricas – que son las principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el problema.

A través de estas y otras obras líricas y seductoras de la exhibición de *Interwoven*, Agha aborda algunos de los problemas más apremiantes de nuestro tiempo. Su arte crea espacios de reflexión y meditación para que todos los compartamos. "Quiero atraer a la gente hacia mi obra, con suavidad, para estimular el diálogo", afirma. En un mundo a menudo dividido e injusto, Agha se atreve a soñar con otra realidad y nos invita a hacer lo mismo.

Trinita Kennedy
Curadora General

Interwoven

Anila Quayyum Agha

22 de mayo – 30 de agosto 2026
Gordon Contemporary Artists Project Gallery

Organizado por el museo The Westmoreland Museum of American Art, con el apoyo generoso de la fundación Henry Luce Foundation, la Terra Foundation for American Art, y las fundaciones Hillman Foundation, The Heinz Endowments, National Endowment for the Arts, y la Fine Foundation

THE WESTMORELAND
MUSEUM of AMERICAN ART

Apoiado en parte por **Clay y Jeannie Blevins**
y la **Gordon CAP Gallery Fund**

El Frist Art Museum es apoyado en parte por

Portada: Anila Quayyum Agha. *Intersections (Teal)* (Intersecciones – Verde Azulado), 2016. Encáustico e hilo sobre papel cortado en laser; 21 x 14 pulgadas. Grand Rapids Art Museum, MI, adquisición de parte del museo, 2016.28. Imagen cortesía del The Westmoreland Museum of American Art. © Anila Quayyum Agha