

Bethany Collins: Evensong (Vísperas)

11 de junio al 12 de septiembre de 2021

Galería Gordon del Proyecto de Artistas Contemporáneos

The Star Spangled Banner: A Hymnal (La bandera estrellada: Un himnario; detalle), 2020. Libro con 100 hojas cortadas por láser (Edición de 3 copias, 2 AP), 9 x 6 x 1 pulgadas. Cortesía de la artista y de la Galería PATRON, Chicago. © Bethany Collins. Foto: Evan Jenkins

El lenguaje, y todo lo que conlleva, es tanto el tema como el material principal en la obra de la artista multidisciplinaria Bethany Collins (n. 1984). Ella escudriña publicaciones oficiales—desde diccionarios y periódicos hasta informes gubernamentales—para encontrar palabras o frases que sirven como lentes a través de los cuales podemos examinar tópicos relacionados con la raza y la historia estadounidense. Luego, Collins reproduce ciertos textos usando una serie de métodos laboriosos, como grabado en relieve sin tinta, corte por láser, o minuciosa escritura a mano. Por último, ella modifica la forma resultante para criticar la veracidad del registro histórico o destacar las sutilezas y el poder sugestivo de las palabras.

Después de las elecciones presidenciales de 2016, que revelaron y agravaron la división de la sociedad estadounidense más allá de lo que se imaginaba, Collins ha profundizado su estudio de textos del pasado para mejor entender el momento presente. Un género lingüístico que le atrae son los himnos patrióticos, como “Amazing Grace” (Sublime gracia) y “My Country ‘Tis of Thee” (Mi país, es sobre ti). Al investigar estos himnos y otras canciones originalmente compuestas para unirnos como nación, ella descubrió docenas de versiones (llamadas *contrafacta*) donde la melodía queda igual pero la letra cambia para apoyar una causa política o social en particular. Estas causas van desde la abolición de la esclavitud y la Confederación de los estados sureños hasta el sufragio femenino y el movimiento contra el consumo de alcohol. Esta exposición incluye un nuevo libro de la artista con cien versiones de “The Star Spangled Banner” (La bandera estrellada) escrita en 1814 por Francis Scott Key y usada como el himno nacional de los Estados Unidos desde 1931 (arriba). Aunque la letra de cada *contrafactum* se puede ver, la melodía—el componente constante en todas las versiones—se ha eliminado por medio de un láser, un proceso que deja el papel chamuscado y deteriorado.

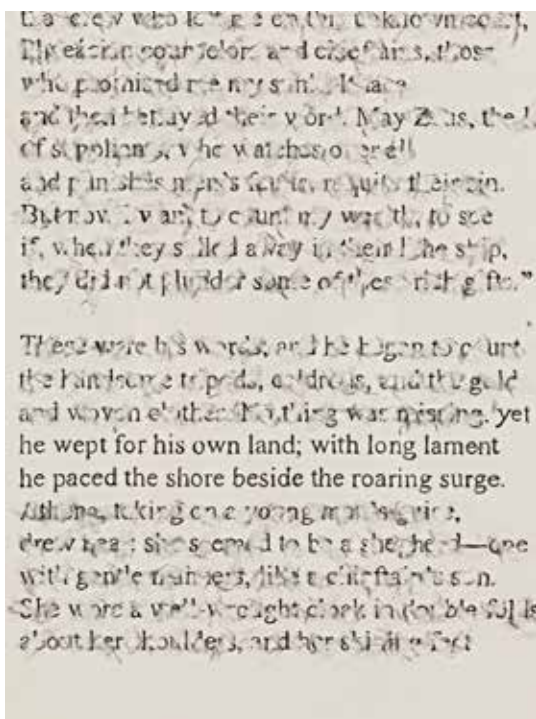

Figura 1
The Odyssey: 1990 / 1851 / 1980 / 2002 / 2000 (La Odisea: 1990 / 1851 / 1980 / 2002 / 2000; detalle), 2020. Grafito y tóner sobre papel Somerset, 44 x 30 pulgadas cada uno. Cortesía de la artista y de la Galería PATRON, Chicago. © Bethany Collins.
 Foto: Evan Jenkins

Las múltiples reinterpretaciones sugieren que hay muchas y a menudo contradictorias maneras de expresar el patriotismo. También nos recuerdan que como país nunca hemos alcanzado la unanimidad sobre lo que significa ser estadounidense.

The Star Spangled Banner: A Hymnal (La bandera estrellada: Un himnario; 2020) está rodeada por tres pinturas relacionadas. Cada una contiene un verso de una de las versiones incluidas en el libro: "The Stripes and the Stars" (Las franjas y las estrellas), "The Chase" (La caza) y "Heroes of the Mind" (Héroes de la mente). Collins eligió versos específicos que idealizan la violencia o el conflicto físico en apoyo del deber patriótico. La letra de los himnos, sin embargo, se ha fragmentado y entremezclado de tal manera que es casi irreconocible. Solo los títulos de los cuadros nos informan de la letra: *And the glory of death—for the Stripes and the Stars* (Y la gloria de la muerte por las franjas y las estrellas), *Where the lash is made red in the blood of the slave* (Donde el látigo se enrojece con la sangre del esclavo) y *Till the pen, or the orator, stirs them to fight* (Hasta que la pluma o el orador los incite a la lucha). Collins llama a estas obras "pinturas de ruido negro", donde el ruido negro es el silencio en el espectro auditivo. Su meticulosa revisión, borrado y deconstrucción de la letra de los himnos al final los enmudece y desafía el concepto de una identidad estadounidense cohesiva.

Otro texto histórico que se identifica con la incomodidad de Collins con su país es el antiguo poema de Homero, *The Odyssey* (La Odisea), que relata el viaje de diez años que hizo el guerrero griego Ulises para regresar a casa después de la guerra de Troya. A Collins le interesa particularmente el Libro 13, donde el poeta describe el desconcierto que siente Ulises cuando finalmente llega a su patria. Igualmente le interesa que existen más de sesenta traducciones del texto original al inglés solamente, lo que demuestra la propensión de la humanidad por revisar y modificar las cosas. Ella ha creado una obra que compara varias traducciones del pasaje que describe los primeros pasos de Ulises en la costa, como:

"but he lamented his paternal land, creeping along the shore of the much-rolling sea, bewailing much" (pero lamentó su tierra paterna, arrastrándose a lo largo de la orilla del mar mucho rodando, lamentándose mucho; 1851)

"still he sighed for his own land as he paced forlornly the edge of the boisterous sea" (todavía suspiraba por su propia tierra mientras iba y venía con tristeza por el borde del mar bullicioso; 1980)

Collins comenzó cada obra a partir de páginas de ediciones particulares de *La Odisea* impresas sobre hojas grandes de papel. Luego, con un borrador marca *Pink Pearl* y su propia saliva—insertando así su propio ADN en la historia—borró todas las palabras salvo por unos pocos pasajes (fig. 1). Juntas, las palabras que permanecen visibles se convierten en una nueva composición

Figura 2

I cling to you in sunshine and in shade (Te cubro bajo el sol y en la sombra), 2020. Serigrafía sobre papel tapiz texturizado (Edición de 2 copias, 2 AP), dimensiones variables. Cortesía de la artista y de la Galería PATRON, Chicago. © Bethany Collins. Foto: Evan Jenkins

poética. Al igual que con los himnos patrióticos, a Collins le interesa ver cómo las variaciones en las traducciones a través del tiempo reflejan las actitudes cambiantes de la sociedad y demuestran la inevitable falta de consenso.

La patria es un concepto recurrente en el trabajo de Collins. Ella nació y creció en Montgomery, Alabama, y estudió en la Universidad de Alabama y en la Universidad Estatal de Georgia. Tiene fuertes lazos con el sureste de los Estados Unidos. Desde que terminó sus estudios de postgrado ha vivido en ciudades norteamericanas como Nueva York y Chicago, donde reside actualmente. Su relación con la región donde creció, así como su conexión con el país mismo, está llena de emociones conflictivas. Esta tensión se expresa en el papel tapiz texturizado e impreso negro sobre negro por serigrafía que cubre tres paredes del espacio central en la Galería Gordon del Proyecto de Artistas Contemporáneos (fig. 2). Las imágenes del papel tapiz incluyen especímenes botánicos mencionados en una traducción de 1965 de *La Odisea* obtenidas del Consorcio de herbarios de Alabama, una colección de flores prensadas usada en el estudio de plantas autóctonas de Alabama. La "florigrafía", el lenguaje de las flores, es otro idioma usado por Collins. En esta obra, y en otra con papel tapiz blanco, ella identifica el significado simbólico de cada planta. Aquí se encuentran el arbusto del algodón, que significa "siento mis obligaciones" y la hiedra, cuya traducción "te cubro bajo el sol y en la sombra" sugiere la compleja y arraigada huella que el sur de los Estados Unidos ha dejado sobre la artista. La florigrafía es una manera que tiene Collins de lidiar con su relación con un lugar que ella adopta como propio, pero que no siempre la acoge a ella. Esta instalación multifacética es tanto una carta amorosa como una acusación.

En una serie diferente, relacionada con las patrias, anuncios clasificados publicados por antiguos esclavos en busca de familiares

perdidos después de la Guerra Civil estadounidense van más allá de lo que ellos sufrieron y hablan de la separación de familias en la frontera entre los Estados Unidos y México. La técnica de grabado en relieve que usa Collins no utiliza tinta. En su lugar, cuando el papel se presiona sobre la placa las letras sobresalen de manera similar al Braille. El resultado final es muy difícil de leer por personas con vista. Esto es especialmente cierto de *Help me to find my people* (Ayúdame a encontrar a mi gente; 2018) porque está impreso sobre papel negro. A menudo la obra de Collins es deliberadamente difícil de leer, lo que insinúa la insidiosa naturaleza de las desigualdades sistemáticas y el hecho de que puede haber sentido en lo casi imperceptible e incluso en lo invisible.

Al traer a primer plano los sutiles cambios en el lenguaje de las varias versiones de himnos o de traducciones de la literatura clásica, Collins nos alienta a debatir los múltiples y contradictorios puntos de vista en este período de grandes divisiones. Así como en la liturgia cristiana de las vísperas, Collins usa la recitación y repetición de textos considerados sagrados por muchos como método para obtener quietud en medio del caos.

Katie Delmez
Curadora senior

Organizada por el Frist Museo de Arte

Financiada en parte por el **Gordon CAP Gallery Fund**

Con apoyo adicional de

FOCA | Friends of
Contemporary Art

El Frist Museo de Arte es patrocinado en parte por

THE FRIST FOUNDATION

Frist Art Museum

919 Broadway, Nashville, TN 37203
FristArtMuseum.org

Conéctese con nosotros
@FristArtMuseum

#TheFrist #FristBethanyCollins