

CARVING A NEW TRADITION

THE ART OF LATOYA M. HOBBS

Hobbs, como pintora y grabadora artística, visualiza las experiencias de las mujeres afroamericanas por medio de retratos y otros tipos de arte figurativo. Dice "...uso la imaginaria figurativa para facilitar el dialogo constante sobre el cuerpo de la mujer afroamericana con la esperanza de resaltar una percepción más balanceada sobre nuestra feminidad con una que desmantele los estereotipos prevalecientes." ¹ Aunque las modelos de Hobbs son personales – como retratarse a ella misma, sus amistades, y miembros de la comunidad – su trabajo artístico explora los temas universales de la feminidad, la familia, el trabajo, y el autocuidado. Hobbs tiene preferencia por el grabado en relieve en el cual talla el material en la superficie para crear una imagen. Ella ve a sus grabados conectados simbólicamente al proceso de eliminar estereotipos para revelar la auténtica versión de un individuo. Tradicionalmente, un artista talla la matriz – que es la superficie para la impresión – dejando una imagen en relieve. Luego, se aplica tinta a la matriz, se presiona papel sobre la superficie, y se pasa el papel y la matriz por una imprenta para crear una impresión. En este proceso, la matriz que se usa como una herramienta para producir una impresión, a la vez se puede poner a la vista en su exhibición. Mientras que Hobbs crea impresiones sobre planchas de madera, también labra una nueva tradición al exhibir físicamente las matrices de los grabados

pintados como obras de arte terminadas, tal como se muestra en el trabajo multi-panel *Carving Out Time* (2020–21) (Buscar el Tiempo) presentada en esta exhibición.

En 2018, Hobbs empezó su serie en curso titulada *Salt of the Earth* (persona bondadosa y sin pretensiones) inspirada en el versículo bíblico de Mateo 5:13: "Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya que para nada sirve, sino para ser desechada y pisoteada por el hombre." ² Hobbs declara: "...veo la escritura en dos fases: [las mujeres afroamericanas] son la sal de la tierra, las protectoras de la familia, la cultura, y la comunidad. La segunda parte de la escritura representa el tipo de dualidad de la experiencia afroamericana al ser una mujer: la fuerza que poseemos, pero también lo que pasa cuando no nos estamos protegiendo a nosotras mismas. Pienso que eso lo notamos demasiado seguido, estamos desterradas."³ Hobbs despliega sus autorretratos y las pinturas de sus amistades, su familia, y miembros de la comunidad como vehículos para cuestionar el papel de las mujeres afroamericanas como protectoras y como se les pide a estas mujeres que se viertan constantemente y entreguen lo mejor de ellas mismas.

La instalación maestra de Hobbs *Carving Out Time*, en su primer préstamo del museo Baltimore Museum of Art, ancla esta exhibición. Contiene quince paneles organizados en cinco escenarios y miden ocho pies (2.4 metros) de alto por sesenta (18.3 metros) pies de largo en su totalidad. La exhibición *Carving Out Time* es el monumental "retrato de un día" en la vida de Hobbs. El doble sentido del título, *Carving Out Time*, llama la atención tanto de las negociaciones cotidianas en las que uno quiere terminar todos los pendientes del día y, a la vez, lo que la artista tiene que "labrar" o hacer para apartar el tiempo para terminar este ambicioso y arduo proyecto.

Los paneles de madera de cerezo miden 96 por 144 pulgadas (2.4 metros X 3.66 metros) y se titulan *Scene 1: Morning*, (Escena 1: Por la Mañana), *Scene 2: Homeschool and Housework* (Escena 2: Escuela en Casa y Quehaceres Domésticos), *Scene 3: Dinner*

Time (Escena 3: Hora de la Cena), *Scene 4: Bedtime for the Boys* (Escena 4: Hora de Acostarse de los Niños), and *Scene 5: The Studio* (Escena 5: El Estudio). Estas escenas muestran a Hobbs durante un día entero como mujer, madre de familia, esposa, y artista. Es un ejemplo de lo que Hobbs llama “un retrato narrativo” de cómo se visualiza a ella misma, a su esposo Ariston Jacks, y a sus dos pequeños hijos en un espacio doméstico sumamente detallado. La escala tamaño real de estas escenas coloca a los espectadores dentro de una habitación junto con Hobbs y su familia.⁴ El alto nivel de los detalles hace imposible ignorar el trabajo artístico y físico requerido para terminar este trabajo en el que Hobbs atrae la atención del espectador tanto al contenido como a la forma.

En las paredes de estos espacios interiores, Hobbs reproduce otras obras de arte creadas por Jean-Michel Basquiat, Elizabeth Catlett, Kerry James Marshall, Valerie Maynard, y Alma Thomas, un grupo de artistas afroamericanas de las cuales ella derivó su inspiración.⁵ Por ejemplo, en *Scene 1: Morning, la litografía Roots* (1981) (Raíces) de Elizabeth Catlett aparece a un lado de una pintura de Alma Thomas. Hobbs considera a Elizabeth Catlett como una de sus “madres en el arte”. Así como Hobbs, cuya práctica híbrida incluye la pintura y el grabado, Catlett trabajó también con dos medios, la escultura y la impresión grabada. Ella colaboró en los años 40s y 50s en la Ciudad de México en el Taller de Gráfica Popular e realizó su carrera artística al visualizar las experiencias vividas por mujeres afroamericanas y las de piel morena. Su litografía *Roots*, con las cabezas en capas, una abstracta, la otra realista, habla sobre el significado del legado. La referencia en curso de Hobbs de, y para, la reproducción de los lugares de trabajo de los artistas afroamericanos la coloca en ese linaje que ella sigue desarrollando e introduciendo dentro del canon arte-histórico. La gran escala de *Carving Out Time* es parecido a la de una pintura histórica del Viejo Oeste típicamente usada para describir las grandes aventuras históricas del hombre blanco. Sin embargo, la representación positiva de una familia afroamericana y el arte femenino afroamericano en *Carving Out Time* marca un cambio en las representaciones canónicas.

El panel final, *Scene 5: The Studio*, muestra a Hobbs sentada en el estudio de su casa con una paleta de pintura en la mano y rodeada de obras de arte terminadas o en ejecución (portada). Hobbs toma su pose de la obra *Untitled* (2009) (Sin Título) de Kerry James

Fig. 1

Marshall que muestra una artista afroamericana con una paleta de pintura y un pincel en la mano, mirando directamente al espectador (fig. 1). La obra *The Studio* hace una insinuación de la dirección que tomará a futuro el proceso y la obra artística de Hobbs. En el piso enfrente de donde está sentada la artista se observa un retrato parcialmente tallado de una madre y su hijo. Tiene un par de ranuras en la superficie como si Hobbs fuera a arrodillarse y seguir tallando.⁶ Acomodada a la derecha contra la pared está una obra, aún en ejecución, de la silueta en perfil de una mujer afroamericana. El proceso artístico de Hobbs empieza con fotografías de sus temas, muchas hechas a través de sesiones de fotografía en colaboración con su marido Ariston Jacks, luego con trazos preliminares a lápiz, la aplicación de un fondo de pintura oscura seguido por un trazo con lápiz blanco y finalmente, el tallado.

Al ser una documentación de la vida cotidiana, *Carving Out Time* ofrece un vistazo a la nueva dirección artística de Hobbs. En *Scene 5: The Studio*, se muestra en la pared, detrás de Hobbs, un retrato doble de dos mujeres jóvenes afroamericanas y un banquillo, un pincel y un trapo en el suelo. Los visitantes al Frist Art Museum pueden contemplar ese retrato terminado, *Erin and Anyah with Hydrangeas* (Erin y Anyah con Hortensias). Esta obra se terminó en 2023 y muestra a la hijastra de la artista, Erin, y a su sobrina, Anyah (fig. 2). Las hortensias y el follaje verde que se ven al fondo de la obra son un elemento nuevo del arte de Hobbs en el cual refleja el sentido del crecimiento saludable y el “florecimiento” que ella ha experimentado últimamente en su carrera.⁷ El tema de la floración y el desarrollo continua con la obra *Flourish* (2023) (Florece), un retrato que hizo de Mahari Chabwera,

Fig. 2

la fundadora de la incubadora de artistas Studio House en East Baltimore. Chabweara se observa sentada en el rincón de una habitación llena de plantas, mirando hacia afuera a un paisaje lleno de casas adosadas.

La obra *Carving Out Time* muestra el trabajo (doméstico, familiar, y artístico) mientras que las otras obras de *Salt of the Earth*, entre ellas los grabados sobre plancha de madera tituladas *A Moment of Care* (Un Momento de Auto-cuidarse) (fig. 3), *In Need of Rest* (Necesidad de Reposo), y *Unbothered* (Sin Ataduras), así como los paneles *Sunday Morning* (Domingo en la Mañana), *Note to Self: Joy Comes in the Morning* (Nota para mí Misma: la Alegría llega por la Mañana) y *Note to Self: No Rest for the Weary* (Nota para mí Misma: No Hay Paz para los Malvados), le ofrecen a Hobbs la oportunidad de considerar lo que le está faltando en su día a día como se documenta en *Carving Out Time*. Hobbs llama la atención a lo que puede verse cuando uno está “extenuada”. Ella declara “... quiero resaltar la importancia de la autoconservación y como las mujeres afroamericanas se entablan en acciones de autocuidado o la falta de este.”⁸ Estas nuevas obras, todas terminadas en el 2023 y exhibidas por primera vez en un museo, dan mayores detalles de la naturaleza multifacética de la feminidad y habla sobre los temas del autocuidado, autorreflexión, y el descanso.

Fig. 3

Las obras de Hobbs a gran escala de ella misma, de su familia, de sus amistades, y el trabajo comunitario actúan para cambiar las percepciones del espectador. Aunque abundan imágenes del trabajo afroamericano, doméstico o de otro tipo en la historia de arte del oeste americano, Hobbs traza un nuevo camino, labrando una nueva tradición en donde las representaciones de las familias afroamericanas, las mujeres afroamericanas, el reposo, y el trabajo creativo afroamericano son reconocidas, celebradas, y elevadas.⁹

Dra. Rebecca VanDiver, 2023–25 Académica de la Facultad de la Rectoría y profesora asociada de Arte Afroamericano, Vanderbilt University

Notas

1. LaToya M. Hobbs "Artist Statement," LaToya M. Hobbs Studio, ultimo acceso 01 de noviembre, 2023, <https://www.latoyamhobbs.com/artist-statement>.
2. Nueva Versión de la Biblia del Rey Jacobo
3. Angela N. Carroll, "LaToya Hobbs' Portrayals of Black Mothers", *Bmore Art*, May 13, 2019, <https://bmoreart.com/2019/05/latoya-hobbs-angelic-portrayals-of-black-mothers.html>.
4. LaToya M. Hobbs entrevista con Jenny Gill, "In the Studio: LaToya M. Hobbs," Joan Mitchell Foundation, July 31, 2023, <https://www.joanmitchellfoundation.org/journal/in-the-studio-latoya-m-hobbs>.
5. En el orden en que aparecen, las obras de arte citadas en *Carving Out Time* son Elizabeth Catlett, *Roots*, 1981 (Scene 1); Margaret Burroughs, *Face of Africa*, 1954, y Elizabeth Catlett, *Seated Woman*, 1962 (Scene 2); Kerry James Marshall, *Untitled* (Club Couple), 2014, y Valerie Maynard, *Senufo*, 1987 (Scene 3); Jean-Michel Basquiat, *Pez Dispenser*, 1984 (Scene 4); y LaToya M. Hobbs, *Birth of a Mother*, 2019 (Scene 5).
6. Hobbs posteriormente eliminó la impresión *Ark of Safety* (2023) de esta matriz.
7. Hobbs - entrevista con Gill, "In the Studio."
8. Hobbs, "Declaración de la Artista".
9. Brittany Webb, *Carving Out Time*, *ASAP/Journal*, b.O.s. 18.1, 25 de julio de 2022, <https://asapjournal.com/b-o-s-18-1-carving-out-time-brittany-webb/>.

Sobre la Artista

Hobbs obtuvo su licenciatura en arte de la Universidad de Arkansas en Little Rock y la maestría en grabado de la Universidad Purdue. Es profesora en Maryland Institute College of Art y socia fundadora de Black Women of Print (Mujeres Afroamericanas en el Grabado), un colectivo artístico que busca hacer más visible el trabajo pasado, presente y futuro de las grabadoras afroamericanas. Su obra artística se puede encontrar en las colecciones permanentes de los museos Harvard

Art Museums, Samella Lewis Contemporary Art Collection en Scripps College, Baltimore Museum of Art, David C. Driskell Center en la University of Maryland, Museum of Fine Arts Boston, Milwaukee Art Museum, Smith College Museum of Art, Petrucci Family Foundation Collection of African American Art, Rockefeller Foundation, y otros sitios. and more.

Créditos de Imágenes

Portada: LaToya M. Hobbs. *Carving Out Time* (detalle), 2020–21. Tinta con base de aceite para impresión y pintura acrílica sobre panel tallado de madera de cereza contrachapada; 15 paneles: 96 x 720 pulgadas (2.4 X 18.2 metros) en total. The Baltimore Museum of Art: Donativo Anónimo; y el Fondo de Arte establecido con fondos de intercambio de donativos del Dr. y Mrs. Edgar F. Berman, Equitable Bank, N.A., Geoffrey Gates, Sandra O. Moose, National Endowment for the Arts, Lawrence Rubin, Philip M. Stern, y Alan J. Zakon; BMA 2022.11. Imagen cortesía del Baltimore Museum of Art

Fig. 1: Kerry James Marshall. *Untitled*, 2009. Acrílico en panel de PCV; 61 1/8 x 72 7/8 x 3 7/8 pulg. Yale University Art Gallery, adquirido con el fondo Janet y Simeon Braguin Fund y un donativo de Jacqueline L. Bradley, B.A. 1979. © Kerry James Marshall, cortesía de la artista y Jack Shainman Gallery, New York

Fig. 2: LaToya M. Hobbs. *Erin and Anyah with Hydrangeas*, 2023. Acrílico y collage sobre panel tallado de madera; 48 x 60 pulg. Cortesía de la artista. Foto: Ariston Jacks

Fig. 3: LaToya M. Hobbs. *A Moment of Care*, 2023. Grabado sobre madera; 32 1/4 x 24 pulg. Cortesía de la artista.

Enero 26 - abril 28, 2024
Gordon Contemporary Artists Project Gallery

Organizado por el Frist Art Museum con la Dra. Rebecca VanDiver, profesora asociada de Arte Afroamericano en Vanderbilt University

Patrocinadores de Apoyo

Clay Blevins

Apoyado en parte por
Gordon CAP Gallery Fund

Apoyo adicional de

FOCA | Friends of Contemporary Art

El Frist Art Museum es patrocinado en parte por

THE FRIST FOUNDATION

METRO ARTS
NASHVILLE OFFICE OF ARTS + CULTURE

NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS
arts.gov

Conéctese con nosotros

@FristArtMuseum
#TheFrist #FristSouthernModern

Frist Art Museum

919 Broadway, Nashville, TN 37203
FristArtMuseum.org