

Virginia Overton

SAVED

Virginia Overton utiliza materiales ordinarios de construcción, equipos obsoletos y otros objetos que han sido desechados o están en mal estado para crear una poesía dinámica visual de recuperación y renovación. Aunque queden indicios de las funciones originales de los componentes de sus esculturas, Overton les añade capas de significado y asociación libre por medio de un proceso improvisado de desmantelar y construir, alterar y mezclarlos. Muestra los componentes dignos de ser considerados antes de convertirse en arte, aun cuando ya hayan obtenido un nuevo interés visual. Mientras que ella motiva a los espectadores a ver la belleza y encontrar el valor en los materiales humildes, al mismo tiempo se opone a la rentabilidad y al valor de lo desechable que impulsa la cultura del consumo.

Las obras de Overton tienen muchas referencias, como el arte encontrado de Marcel Duchamp (piensa en el famoso mingitorio montado e irónicamente titulado *Fuente*); los minimalistas como Robert Smithson, quien se enfoca en la presencia física e interacción entre los materiales industriales como síntomas de la entropía social; y el *arte povera* italiano con su uso de materiales “pobres” como una declaración de solidaridad con la clase obrera la cual resuena, quizá, con el propio pasado agrícola de Overton. También parece existir un parentesco con los artistas autodidactas del sur de Estados Unidos como Thornton Dial y Lonnie Holley con sus recopilaciones de objetos encontrados que hablan de la opresión y la invención, de la supervivencia y la identidad.

Ninguna de estas aproximaciones encaja en su totalidad con las de Overton, pero sí comparten un interés por permitir que los objetos comuniquen sus

fig. 1

propias historias y existencia. Ella captura y examina las asociaciones intrínsecas de los materiales, ya sean maquinados u orgánicos, que conservan aspectos de sus vidas previas. Después de su temporada como obras de arte, los componentes pueden regresar a sus funciones anteriores o ser desmantelados y reciclados en obras nuevas. En una escultura comisionada para la zona High Line en la ciudad de Nueva York, Overton condujo su camioneta al sitio de la exhibición cargada con una pared horizontal de ladrillo ajustada y acomodada dentro de la caja (fig. 1). Mientras que haber desprendido esa pared de su uso normal fue claramente un gesto juguetón estético, los transeúntes podrían pensar que el vehículo era solo de reparto más que una exhibición. Cuando llegó el momento de quitar la escultura, Overton simplemente subió a su vehículo y se retiró en ella —y de repente, se revirtió en una camioneta de reparto—. Los ladrillos podrán ser utilizados en otra obra de arte o en algún proyecto de construcción, y la camioneta ya quedó libre para cargar cosas de allá para acá de su estudio.

Overton nació en Nashville, pero pasó gran parte de su niñez en la granja “Wedge Oak” en Lebanon, Tennessee, y actualmente lleva mucho tiempo viviendo en Nueva York. Su trabajo frecuentemente refleja esta

fig. 2

dicotomía en que reúne a la ciudad con la granja, lo industrial con lo orgánico, y lo refinado con lo rudo. Para Overton, este acercamiento se presta para un juego semiótico con la explotación de dobles sentidos en lo que se confronta la resbalosa relación entre palabras e imágenes. El título, *Salvado*, sugiere que mientras la práctica de salvar materiales desechados para reconvertirlos en obras de arte puede ser una doctrina progresivista, también puede sugerir una creencia religiosa en la salvación para hasta los más desechados entre nosotros. Este vínculo es evidente en *SALVAR* (fig. 2) derribado de una lámina de triplay que la artista encontró en un sitio de construcción con la palabra salvar pintada sobre su superficie con aerosol. Montó la tabla sobre una luz neón dándole un aspecto de halo por la retroiluminación. Está instalada en la galería como si fuera un altar con la pieza vieja de triplay presidiendo sobre una plataforma con varios objetos, también rescatados, como una congregación de reimaginados.

Se colocó en la plataforma un grupo de objetos alterados que aparentan estar colocados al azar — una pieza de neón y cobre que incluye una línea de suministro para hacer hielo de un refrigerador; una letra a tridimensional cubierta de picos; y una estructura abstracta *Sin título (ensamblaje en pie)* (fig. 3) de forma circular junto a otros elementos sobre un banquillo, erguida con la frente en alto como si fuera un centinela— y allí aparece el video (alterado) *Tennessee Trash* (fig. 4) que

fig. 3

frecuentemente se transmitía en los medios cuando Overton era joven con un anuncio de servicio público exhortando a no tirar basura en la calle. El video original muestra a un hombre desaliñado con una camiseta sucia, manejando un auto convertible destartalado sobre

una carretera. En lo que el conductor avienta basura alocadamente sobre la ruta, el desordenado camino va quedando degradado debido a su paso e invoca la visión del filósofo Walter Benjamin de un "ángel de la historia" quien voltea hacia el pasado para observar catástrofe tras catástrofe, constituyendo lo que la civilización llama progreso, pero Benjamin, anticipando una guerra, lo ve como una tormenta creciente. Overton voltea dicho mensaje al revés simplemente al revertir el video. Su versión empieza con el vehículo rodeado de basura, luego empieza a moverse hacia atrás en el tiempo para que el desperdicio salte del camino y se coloque de nuevo en el auto. Es una llamada sobre la responsabilidad que se debe tener con el medio ambiente y el video invertido refleja la práctica personal de Overton para darle aliento a una nueva vida a todo lo desgastado y no deseado.

fig. 4

Después de ser propietarios de la heladería Baskin-Robbins en Hillsboro Village, los papás de Overton mudaron a la familia de Nashville a la granja, donde su hermana aún vive y cría ganado. Overton visita la granja con frecuencia, trabajando y buscando materiales para sus obras de arte. *Sister Ham* (Hermana Jamón) es una pieza fundida en bronce de una pierna de jamón de un cerdo criado en la granja (fig. 5). Antes de ser fundida, el jamón fue presentado como una escultura, suspendida del

techo en la exhibición en 2016 de Overton titulada *Sculpture Garden* en el Whitney Museum of American Art (Museo Whitney de Arte Americano) (portada). El jamón original elevó un objeto encontrado a un estatus de arte mientras que desafiaba el reglamento del museo de no permitir alimentos

fig. 5

en las galerías. La versión en bronce está alterada en materia y lectura: un producto común de granja ahora está transformado en un objeto de contemplación estética, el cual, a diferencia del jamón en el museo Whitney, no podría usarse de otra manera. No siempre podemos pensar en la comida actual como un *memento mori*, un recuerdo de lo inevitable de la muerte que aparece frecuentemente en los bodegones holandeses mostrando abundantes cantidades de alimentos. Pero cuando el alimento se transforma en una presentación artística como *Sister Ham*, su impacto simbólico plenamente se realiza.

fig. 6

Otras obras se hicieron en la granja específicamente para esta exhibición. Para crear las más recientes, Overton reunió herramientas de metal y otros artefactos de la granja y los colgó de una grúa pórtico para crear un carillón o campanas de viento (fig. 6). Con solo estirar la mano, los visitantes

pueden hacer resonar esta escultura musical, intensa en su ingenio visual y en el sonido. Aunque no todas las esculturas son interactivas, este carillón está alineado con el interés de Overton por atravesar las fronteras entre los objetos que se usan y las cosas que solo son para verse.

Las obras individuales de arte en la exhibición de *Salvado* personifican la creatividad al percibir las posibilidades estéticas dentro de cualquier cosa y en todo lo que exista alrededor de nosotros. Actúa también un *gestalt* más grande en que cada obra se conjuga con las demás y se suman niveles de significado a la arquitectura circundante. La manipulación de Overton con los objetos y materiales muestra que las jerarquías de valor y calidad, inclusive las distinciones entre el arte y no-arte, no son necesariamente útiles cuando se intenta revitalizar los objetos resonantes del mundo.

Mark Scala

Curador en Jefe

Nota

1. Walter Benjamin, *Illuminations: Essays and Reflections*, editado y con introducción por Hannah Arendt, traducido por Harry Zohn (New York: Schocken Books, 1968), 258.

Acerca de la Artista

Virginia Overton obtuvo la licenciatura y maestría en bellas artes de la Universidad de Memphis. Ha presentado exhibiciones individuales en Kunsthalle Bern en Suiza, el Storm King Art Center en New Windsor, Nueva York, y en el Whitney Museum of American Art en la ciudad de Nueva York. En 2018, fue la primera mujer artista en presentar una exhibición individual en el Parque de Esculturas Sócrates en la ciudad de Nueva York. Este año, presentó una exhibición individual en el Goldsmiths Centre for Contemporary Art en Londres, creó una instalación permanente específica para el sitio en el Aeropuerto LaGuardia en Queens, Nueva York, y su

obra está incluida en la 59ª Exhibición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia, curada por Cecilia Alemani en Venecia, Italia. Overton es representada por la Galería Bortolami en la ciudad de Nueva York, la galería White Cube en Londres, y la Galerie Francesca Pia en Zúrich, Suiza.

Imágenes

Portada: Ned Overton, su opinión sobre *Sin título (KO's Ham)* (2016), Museo Whitney de Arte, 2016. Foto: Virginia Overton.

Fig. 1: Vista de la instalación de la obra *Sin título* (2012), Edison ParkFast, West Twentieth Street, Nueva York, 2012. Cortesía de la artista y la Bortolami Gallery. © Virginia Overton. Foto: Austin Kennedy

Fig. 2: *Sin título (SAVE)*, 2020. Triplay y neón; 60 x 36 x 3 pulg. Cortesía de la artista y la Bortolami Gallery. © Virginia Overton

Fig. 3: *Sin título (ensamblaje en pie)*, 2020. Banquillo de metal, anillo partido de acero, tubo cuadrado de acero, tubo fundido de hierro, sección de tubo de acero y concreto, estructura de filtro metálica, gel ligero de plástico, perno de anclaje en forma de L, y cuerda trenzada de albañil; 66 x 14 x 21 1/2 pulg. Cortesía de la artista y Bortolami Gallery. © Virginia Overton

Fig. 4: *Tennessee Trash*, 2012. Video; 51 segundos. Cortesía de la artista y Bortolami Gallery. © Virginia Overton

Fig. 5: *Sister Ham*, 2021. Bronce; 30 x 14 x 7 pulg. Cortesía de la artista y Bortolami Gallery. © Virginia Overton

Fig. 6: Vista de la instalación de *Sin título* (carillón) (2020), precursor a *Sin título* (carillón de granja), The Ranch, Montauk. Cortesía de la artista y Bortolami Gallery. © Virginia Overton. Foto: David X Prutting/BFA.com

7 de octubre al 31 de diciembre, 2022

Gordon Contemporary Artists Project Gallery

Organizado por Frist Art Museum (Museo de Arte Frist)

Financiado en parte por nuestra

Gordon CAP Gallery Fund

Con apoyo adicional de

FOCA | Friends of
Contemporary Art

El Museo de Arte Frist es patrocinado parcialmente por

THE FRIST FOUNDATION

METRO ARTS
NASHVILLE OFFICE OF ARTS + CULTURE

NATIONAL
ENDOWMENT
for the ARTS
arts.gov

Conéctese con nosotros

@FristArtMuseum

#TheFrist #FristVirginiaOvertong

Frist Art Museum

919 Broadway, Nashville, TN 37203

FristArtMuseum.org