

LOVE still not the lesser

17Aug-22 Dec 2023

mocp.org

EL AMOR: todavía no es algo menor

Por Asha Iman Veal, asistente del curador, MoCP

“Aquí no utilizo la palabra 'amor' en un sentido personal, sino más bien como un estado del ser o un estado de gracia...”

—James Baldwin

extracto de *The Fire Next Time* (La próxima vez el fuego), 1963

“¿Acaso todos se enamoraron alguna vez? A juzgar por las pruebas, diría que no. Si estuvieron enamorados, lo olvidaron.

Si todos se hubieran enamorado alguna vez, tratarían a sus hijos de otra manera. Las personas se tratarían entre sí de otra manera”.

—James Baldwin,

extraído de “Meeting the Man: James Baldwin in París (Conociendo al hombre: James Baldwin en París)”, 1970

EL AMOR: todavía no es algo menor expone a doce artistas internacionales reunidos a través de las comunidades para compartir las maneras en que encuentran y entienden el amor. Estos artistas exploran dinámicas presentes en el erotismo sensual, las relaciones románticas, las estructuras familiares, las utopías sociales, así como la vida y la muerte. Observan y declaran circunstancias del amor que satisfacen diversas intenciones.

Las obras presentadas en *EL AMOR* van desde una expresiva danza de cortejo protagonizada por dos personas que descubren cómo establecer un vínculo significativo pese a las barreras de la distancia, hasta una representación vívida del sentimiento de la propia sensualidad y del placer. Desde la colaboración fotográfica entre un hijo adulto y su padre nonagenario durante las últimas semanas de vida de su madre artista, hasta el afecto y el orgullo asociados con una paternidad claramente *queer*, la exhibición destaca el amor como un principio universal de respeto y atención para toda la humanidad.

Mari Katayama

Me perteneces #001, (you're mine #001), 2014

Colección – Hedy Fischer y Randy Shull.

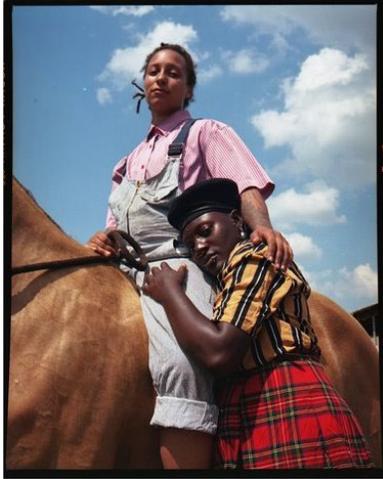
No hay nada en la obra artística o en el mundo de **Mari Katayama** (nacida en 1987, Japón) que no sea bello: en especial, su propio ser. La visibilidad y la adoración son temas recurrentes como conceptos que adoptaron muchos de los fotógrafos de *EL AMOR*. No obstante, Katayama emplea la técnica del autorretrato de manera única y exquisita como una herramienta para afirmar de manera contundente que su propio cuerpo y el de los demás son dignos de un cuidado delicado y de afecto.

La devoción sensual se expresa como una orden seductora en sus imágenes a gran escala que se exhiben como parte de la exposición, *Me perteneces #001* (2014) y *En el agua* (2019). Después de varios años desde su diagnóstico de hemimelia tibial congénita y la consecuente amputación de ambas piernas a sus nueve años de edad, Katayama empezó a adornarse como si fuera una escultura viviente. La artista afirma con claridad que: “No puede separarse mi cuerpo de mi obra. Pero, no estoy creando artísticamente a partir de mis discapacidades.”¹

Katayama capta nuestra absoluta atención por su uso de texturas y ornamentos de todo tipo. La artista decora sus prótesis, a veces usando coloridas mariposas, hábito que fue perfeccionando desde que las diseñó por primera vez en la escuela primaria. Crea zapatos de tacón personalizados que se acoplan a la suela de sus prótesis y se pinta los labios de rojo, con ojos de sombras difuminadas, cada vez que se presenta ante el mundo como modelo y diseñadora. Su presencia es tan impactante que incluso Christian Louboutin tendría un baño de humildad y se sonrojaría. A menudo, sus retratos se ven embellecidos con encajes, conchas marinas e intrincados dibujos, que embellecen los marcos personalizados que ella misma fabrica. Generalmente, los bordados de felpa la rodean o se adhieren a todo su cuerpo, en un estilo mucho más extenso que el número de extremidades de un pulpo.

En *Me perteneces #001*, los espectadores se encuentran con Mari específicamente como una coqueta audaz. En la imagen *En el agua*, sus extremidades de piel clara se ven resaltadas mediante el uso de purpurina dorada. La producción e impresión de esta pieza se realizaron a una escala mucho mayor que la real, con lo cual, sus extremidades parecen columnas.

“Este es un mundo polifacético y eternamente reluciente, lo cual es una verdad para todos nosotros. A medida que envejecemos, el mundo evoluciona a nuestro alrededor y nuestro brillo no hace más que aumentar, llegando a un punto en que las palabras por sí solas resultan insuficientes. Para esos momentos, considero que el arte es de gran utilidad. Si pudiéramos llegar el uno al otro, estoy convencida de que se abriría un nuevo camino. Utiliza el arte, de todas las maneras posibles, para percibir el resplandor en las personas cercanas o en el mundo que te rodea”.² Katayama ha participado en destacadas exposiciones, incluidas la 58.ª Bienal de Venecia, celebrada en 2019, y en muchas otras que tuvieron lugar en Asia y Europa.

Jorian Charlton
Sin título (Cynn y Melisse) /Untitled
(Cynn and Melisse), 2020

EL AMOR: todavía no es algo menor presenta a **Jorian Charlton** (nacido en 1989, Canadá) al público de Chicago, en la segunda exposición en el Medio Oeste de los Estados Unidos de la que participa la artista. Esta fotógrafa, artífice del canon de representación afrocanadiense, se enfoca en su generación de miembros coetáneos de la diáspora caribeña.

Para *EL AMOR*, Charlton presenta dos parejas: por un lado, *Shai* y *Lex*, y, por el otro, *Cynn* y *Melisse*. Cada una representa a una generación de jóvenes negros y *queer* conscientes de su libertad para expandirse hacia más espacios donde se puede explorar la intimidad. La pareja previamente mencionada es heterosexual, y su sensualidad juguetona y tierna sumerge al espectador en escenas íntimas de amor juvenil y de amor negro. El tacto y la mirada, respectivamente, definen cada imagen. Si bien *Shai* y *Lex* conforman una pareja en la vida real, podrían haberse reinventado como una versión de la nueva generación de Darius y Nina de la clásica película *Love Jones*, explorando juntos un fin de semana tranquilo durante una etapa inicial del amor y la creatividad.³

Prácticamente podemos escuchar “Cruisin”, la clásica canción romántica de Smokey Robinson, sonando de fondo. *Cynn* y *Melisse*, exhiben el amor negro y *queer* en contraste con un amplio cielo azul. Atentas a las necesidades de la otra y embarcándose en nuevas experiencias juntas, conforman una pareja romántica en un momento de cómoda y despreocupada cercanía. La adoración mutua las define, del mismo modo que lo hace el agudo sentido estético de la artista para la atmósfera, la moda y, una vez más, el tacto.

Un retrato adicional cuelga solo. *Georgia* (2021), presenta a una mujer impresionantemente majestuosa y de piel oscura mientras reposa sola en un campo verde. Se trata de una exuberante escena natural digna de una diosa de la tradición romántica. Además de otras cualidades notables, las imágenes de Charlton reflejan constantemente una profunda sensibilidad hacia las poses físicas íntimas.

La primera muestra individual de Charlton en un museo, titulada *Entre muchos*, se estrenó el año pasado en la Art Gallery of Ontario, de Toronto. La exhibición presenta retratos originales de la artista acompañados por diapositivas 35 mm que representan su árbol genealógico en Jamaica, Nueva York y Toronto. De 2021 a 2022, la artista jamaicano-canadiense presentó obras como parte de *La nueva vanguardia negra: fotografía entre el arte y la moda*, durante su estreno en el festival de fotografía Les Rencontres d’Arles (Francia) y, posteriormente, en Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos.

“Te amo más que a mi propia piel”.⁴
-Frida Kahlo

Jess T. Dugan

Autorretrato con Vanessa/Self-portrait with Vanessa,
2013.

Varios de los artistas destacados en *EL AMOR* expresan apoyo y solidaridad hacia comunidades que experimentan de manera aguda las políticas sociales y legislativas del amor. La fotógrafa y madre no binaria **Jess T. Dugan** (nacida en 1986, Estados Unidos) presenta extractos de su serie *Fotos en familia* (2012-presente), la cual se enfoca en la propia familia *queer* multigeneracional de Dugan en los Estados Unidos. Comenzaron *Fotos en familia* con el deseo de documentar su vida íntima y, a la vez, crear un proyecto público que visibilice la crianza *queer*. La obra completa captura una serie de momentos significativos, pero cotidianos.

En muchas de las imágenes, *Fotos en familia* exhibe los primeros días de vida y el continuo crecimiento de su hija pequeña, Elinor. También se retrata el romance inicial y la devoción de su pareja de cabello rubio, Vanessa, con quien comparte la crianza de su hija. Diana, la madre de Dugan, tiene un papel destacado en las escenas en las que sostiene con ternura a su pareja, Chris, o abraza a su nieta. Al describir su proceso de más de diez años —que comenzó alrededor de sus veinticinco años de edad—, Dugan explica: “Durante la última década, estas relaciones se profundizaron y experimentaron una evolución significativa. Convertirme en padre en 2018 cambió radicalmente mi percepción de mí mismo y transformó mi concepto de ‘familia’, así como mi visión del mundo. La experiencia de ser, a la vez, hijo y padre cambió mi relación con mi madre. Además, el hecho de criar a Elinor puso en relieve aspectos de mi propia infancia, lo que me hizo repasar recuerdos y sentimientos de mi pasado”.⁵ El padre de Dugan está, acaso, visiblemente ausente en su relato fotográfico familiar actual.

En simultáneo con *EL AMOR: todavía no es algo menor*, también pueden verse en Chicago extractos de *Fotos en familia* como parte de la exposición *Parentesco* en la Smithsonian National Portrait Gallery de Washington, D. C. Entre sus numerosos reconocimientos, Dugan ha sido galardonado con el premio ICP Infinity y fue seleccionado por la Casa Blanca durante la presidencia de Obama como “Artista LGBTQ+ Campeón del Cambio”. Su obra estuvo en exposición y es parte de las colecciones permanentes de más de cincuenta museos⁶.

“El amor no es simplemente algo que sentimos. Es, en todo caso, algo que hacemos a diario cuando salimos y recogemos los papeles y las botellas esparcidos en la esquina durante la noche anterior, cuando nos detenemos a hablar con un vecino, cuando discutimos apasionadamente por lo que creemos con cualquiera que esté dispuesto a escucharnos...”

*“... cuando nunca dejamos de creer que todos podemos ser más de lo que somos”.*⁷
—Grace Lee Boggs

Tom Merilion

Study for Figure Shadow 2, circa 1980.

Entre luces y sombras (2019-2022), de **Tom Merilion** (nacido en 1967, Inglaterra) combina una serie original de sus propias fotografías contemporáneas con materiales de archivo mixtos de los años setenta y ochenta, junto con el último material que realizó su difunta madre, la artista Sylvani Merilion (1936, Inglaterra-2019, Francia). El proyecto presenta una colaboración íntima enfocada en la familia y la exploración de temas universales, como el amor, la vida y la pérdida. Después de muchos años dedicados al cine, Merilion retomó la fotografía y llevó adelante este proyecto en Francia durante los dos últimos meses de vida de su madre, fusionando técnicas de observación documental con tradiciones y estructuras del retrato posado.

Las imágenes del hospital, que tomaron tanto Merilion como Sylvani, intercalan primeros planos de la madre, alerta, pero en reposo, y, finalmente, su imagen fallecida en la cama del hospital. Fuera del hospital, Merilion asume el antiguo papel de su madre, que fotografiaba estudios de figuras de su por aquel entonces joven esposo, John, quien hoy ya es el nonagenario padre del artista. Las fotografías de su padre están compuestas como obras de arte, a diferencia de las representaciones originales que Sylvani hizo de John, las cuales formaban parte del proceso privado de su cuaderno de bocetos como pintora de estudio. Merilion recuerda: “Recién después de su fallecimiento, cuando recogimos sus pertenencias en el hospital, vi las fotografías que ella había tomado. De antemano, no lo había considerado, pero las fotografías de mamá eran lo que yo habría esperado encontrar. Su pintura reciente se había centrado en fragmentos abstractos de paisajes, colores y formas, y las fotografías del hospital podrían haber sido fácilmente estudios para futuros cuadros. O tal vez solo intentaba seguir siendo creativa con lo que tenía delante, utilizando el único medio que aún tenía a su alcance”.⁸

Anteriormente, Tom Merilion expuso obras fotográficas en la National Portrait Gallery de Londres, la galería Belfast Exposed de Irlanda del Norte, el Midlands Art Center de Birmingham y la galería Royal Birmingham Society of Artists. En 1964, Sylvani Merilion cofundó la ahora respetable institución sexagenaria Ikon Gallery, junto con un reducido grupo de sus antiguos compañeros de la facultad de la Escuela de Artes de Birmingham. A finales de la década de 1950, Sylvani se desempeñó como aprendiz en el estudio de la casa Charleston, en Sussex, para miembros del Bloomsbury Group. Su dedicada práctica y su destacado papel como educadora artística contribuyeron constantemente a hacer de Birmingham, la segunda ciudad más grande del Reino Unido, una formidable escena cultural.

Alicia Bruce (nacida en 1979, Escocia) lleva la mirada de *EL AMOR: todavía no es algo menor* hacia el norte, hasta la costa oriental de Escocia, allí donde las pintorescas dunas y la remota belleza de las ancestrales tierras se convirtieron en un improbable campo de batalla, a la vista de todo el mundo, entre los miembros de una comunidad de larga data y la invasiva incursión del desarrollo privado. Bruce, fotógrafa, activista y educadora que se identifica con la clase trabajadora, ha dedicado los últimos quince años a plasmar en imágenes fotográficas la colaboración dentro de la comunidad y la resistencia que culminó en su obra “*Ardo, pero no estoy consumida*” (Daylight, 2023). Su aclamada monografía exhibe la devastación

ambiental y la persecución a los propietarios de viviendas derivados de la iniciativa del promotor inmobiliario Donald J. Trump de erigir “el mayor campo de golf del mundo” en Menie, Aberdeenshire. A partir de la posición privilegiada de Bruce y sus relaciones de confianza y colaboración, las más de ochenta imágenes de su libro fotográfico destacan a lugareños resistentes, como Michael y Sheila Forbes. Bruce rinde un homenaje especial a esta pareja mediante una imagen en pose que hace referencia al famoso cuadro *Gótico estadounidense*, de Grant Wood (1930), notable en la historia del arte.

En *Mike y Sheila Forbes, y el molino de Menie* (2010), se observa a los integrantes de la pareja parados codo con codo, con una actitud estoica frente a su casa de granja. En lugar de alinearse con el cuello, el broche y las gafas de la imagen original, Mike —agricultor, pescador y antiguo trabajador de la cantera—, luce con orgullo una sencilla camiseta marrón con sus tatuajes visibles en el antebrazo. Sheila luce una camiseta sin mangas. Unidos, protegieron su hogar y sus tierras al rehusarse a acatar una orden de expropiación. Durante años, este proyecto fotográfico independiente de Bruce brindó una plataforma artística y consensuada a los Forbes y a muchos de sus vecinos, quienes, de lo contrario, se verían obligados a pasar de la vida privada rural a la atención de los medios de comunicación.

Alicia Bruce

Mike Forbes, with his wife Sheila's memorial cairn on the day he buried her ashes at Mill of Menie, 2021. From the monograph, I Burn But I am Not Consumed, 2023.

EL AMOR también presenta un retrato de Mike solo, luego del fallecimiento de Sheila. Bruce explica: “Mike pasó todo un año buscando granito —la piedra local— para construir un montículo funerario. En Escocia, los montículos son espacios de gran sacralidad y monumentos conmemorativos. El día que dio sepultura a las cenizas de Sheila, nos invitaron a mí y a mi pareja al entierro. Después me dijo: ‘Si trajiste tus cámaras, ¿te interesaría tomarme una foto? Vamos, hagámoslo de una vez. Tómame una foto en la misma posición de la última vez e incluyamos el montículo”.

El compañerismo de Mike y Sheila, plasmado en las fotos de Bruce, resuena eternamente en colecciones como las de las National Galleries of Scotland, la fundación Martin Parr Foundation, y la St. Andrews University.⁹ *EL AMOR: todavía no es algo menor* traerá, por primera vez, a los Estados Unidos la obra de Bruce.

*“¿De qué manera te amo? Déjame contar los modos.
Te amo con toda la profundidad, amplitud y altura
que mi alma pueda alcanzar, cuando persigo en vano
las fronteras del ser y la gracia ideal.
Te amo hasta el nivel de la cotidiana
necesidad más silenciosa, bajo el sol y a la luz de la vela”.*¹⁰
-Elizabeth Barrett Browning

Mous Lamrabat
Advertencia/Warning, 2021.

En la alegórica tierra de ensueño que propone *Sala de paz* (2022), una instalación de **Mous Lamrabat** (nacido en 1983, Marruecos), el amor existe en su plenitud como un reino en el que se fusionan símbolos y contextos culturales. Cada bandera de la paz lleva una imagen en ambos lados, impresa en una tela doblada por la mitad y suspendida en el aire. Las nutridas imágenes que componen cada bandera confirman la experiencia generacional única de Lamrabat de la tercera cultura, que es opuesta a la monocultura. Pese a haber crecido en Europa y de seguir residiendo allí, cerca de sus padres y hermanos, Lamrabat mantiene una fuerte conexión con su identidad marroquí y africana.

En cada fotografía de *Sala de paz*, los habitantes de Mousganistán —un lugar en la mente del artista— cobran vida. Son seres humanos negros, marrones y *beige*. Su visión de la masculinidad y de la feminidad va más allá de las convenciones de belleza eurocéntricas. Dentro del mundo onírico de Lamrabat, el amor supone la ausencia de temor a lo diferente.

En cada imagen, se plasman retratos y escenas diversos. *Vuelen inmigrantes* (“Fly Immigrants”), por ejemplo, desafía de manera lúdica la politización de los cuerpos de tonalidad más oscura. Apelando al juego de palabras, este particular patrón de tela se burla del eslogan comercial *Vuele con Emirates* (“Fly Emirates”) de una conocida aerolínea de lujo. El eslogan modificado se muestra en una camiseta deportiva de Nike que luce una hermosa modelo de piel negra, con su rostro enmarcado entre un pañuelo de seda y una boina llamativa. La misma modelo vuelve a aparecer en otra bandera, de pie junto a un compañero. Dos feces rojas en cuidadoso equilibrio adornan sus cabezas, y de sus respectivos pechos brota un enorme corazón de seda.

Un motivo que se repite en los grabados de la *Sala de Paz* son los corazones rojos de diversos tamaños, junto con iconografía de las religiones abrahámicas.¹¹ También hay guiños a las influencias de Lamrabat en la alta costura y el hip-hop de los años noventa (su película de amor favorita es *Poetic Justice* [Justicia poética], de Tupac Shakur y Janet Jackson, de 1993, y su canción de amor favorita es “I’ll Be There For You/You’re All I Need To Get By [Estaré ahí para ti / Eres todo lo que necesito para subsistir]”, de Mary J. Blige y Method Man, de 1995). La referencia autobiográfica de Lamrabat a los arcos dorados de McDonald’s —impulsada mientras hacía un trabajo escolar en la histórica ciudad belga de Sint-Niklaas—, también se repite en varias de sus fotografías. En algunas de sus imágenes, se observa de vez en cuando un símbolo de la cultura pop en la parte delantera de una chilaba (*djellaba*).

Las influencias y la sensibilidad policultural de Lamrabat parecen ilimitadas, y se manifiestan a través de numerosas referencias internas. En *Advertencia* (2021), una impresión fotográfica a gran escala que ocupa un lugar destacado en la exposición, sus modelos llevan las frases “Stop Terrorizing Our World (Dejen de aterrorizar a nuestro mundo)” y “Warning Explicit Beauty (Advertencia: belleza explícita)”, en referencia a la controvertida colección de la Semana de la Moda de París Otoño/Invierno 2015, del destacado diseñador de moda belga Walter Van Beirendonck.

“Durante mi juventud, experimenté la incapacidad de pertenecer o de encajar, y mi trabajo es una extensión de esa experiencia”, afirma Lamrabort.¹² En su imaginación creativa, también guarda recuerdos de la infancia en los que desconocidos admiraban las vestimentas tradicionales que su madre llevaba mientras realizaba sus quehaceres en lugares públicos. De ahí que la fortaleza de las mujeres se convierte en un tema recurrente. “Fue con ella y mis hermanas que nació mi admiración por las mujeres. La bondad que se encuentra en las mujeres raramente se observa en los hombres. Poseen un poder asombroso: me encantaría ser capaz de hacer lo que ellas hacen”.¹³

Lamrabort se formó en arquitectura de interiores antes de volcarse a la fotografía: se inclinó por la autodirección y un ritmo creativo más acelerado de la vida como artista independiente. Tras haber creado el estudio Mousmous, se convirtió en uno de los fotógrafos comerciales más solicitados del mundo.

“Give me one reason to stay here / And I’ll turn right back around (Dame una razón para quedarme aquí / y volveré sin dudarlo)”¹⁴

—Tracy Chapman, de “Give Me One Reason (Dame una razón)” 1995

“I guess it would be nice if I could touch your body

I know not everybody / has got a body like you (Creo que me encantaría poder tocar tu cuerpo. Sé que no todos tienen un cuerpo como el tuyo)”¹⁵

—George Michael, de “Faith” 1987

El término “emergente”, que suele aplicarse a muchos artistas con una carrera incipiente, a menudo desvirtúa absurdamente la profundidad de la madurez y la dedicación al oficio que se han desarrollado y perfeccionado a lo largo de años de práctica no expuesta en público, como es el caso de la coreógrafa y bailarina **Kierah KIKI King** (nacida en 1998, Estados Unidos) y el artista visual **Jorge Ariel Escobar** (nacido en 1994, Paraguay). Cada uno de ellos se trasladó de la costa este al Medio Oeste, lo que impulsó el desarrollo de sus respectivas expresiones artísticas en el constante florecimiento cultural de Chicago.

Jorge Ariel Escobar
Could we just lay here for a minute? II, 2022.

Escobar, un creador de imágenes *queer* Latinx, enfoca su lente para captar temas de intimidad, deseo y relaciones físicas entre hombres *queer* o *gais*. Sus experiencias románticas vividas, así como las fantasías de su mente, constituyen el punto de partida e investigación para su trabajo. En *Te acostarías conmigo* (2022), Escobar abre las puertas de su intimidad para los espectadores. Momentos de ternura entre él y un amante representados como escenas cuidadosamente elaboradas que capturan deseos eróticos y atisbos de una imaginación que durante muchos años albergó su mundo emocional interno. Describe el proceso artístico de *Te acostarías conmigo* como “un viaje de un año de autodescubrimiento y aceptación de mi identidad como hombre *gay*. El hecho de crecer en un entorno católico me expuso a pensamientos homofóbicos tanto por parte de familiares como de compañeros, lo que generó en mí la sensación de que no podía vivir mi vida con autenticidad. Antes de salir del clóset a mis 23 años de edad, nunca había experimentado intimidad romántica o física con

nadie. Era algo que anhelaba experimentar”.¹⁶ Se presentan dos fotografías de esta serie, que forman parte de un proyecto más extenso de Escobar. Este abarca momentos delicados, como las palmas de las manos entrelazadas de dos amantes, las hebillas de sus cinturones desabrochadas y la puerta espejada del armario de un dormitorio, entre muchos otros. Escobar considera que proyectos como *Te acostarías conmigo* son una suerte de carta de amor a los hombres de su pasado. Como narrador autobiográfico, incorpora su propio cuerpo como elemento fundamental de la obra y, en ocasiones, intensifica las escenas, que ya son inherentemente vulnerables, al posar solo. En el contexto de su práctica artística en general, aspira a continuar utilizando sus herramientas a fin de explorar diversas relaciones cercanas y de visualizar la experiencia de la juventud *queer*.

Kierah KIKI King

Devoción fecunda/Fruitful Devotion, 2023

Siguiendo la misma aspiración emancipadora en su narrativa, **KIKI King** nos ofrece su tercera película de danza, *Devoción fecunda* (2023), como una expresión viviente de la conexión con la autosensualidad y el placer poniendo la feminidad Negra y la identidad no binaria dentro del colectivo *queer* en el centro como ejemplos para alcanzar un amor propio sin limitaciones.¹⁷ King describe su nueva obra, encargada por el MoCP para la exposición *EL AMOR*, como una narrativa que busca explorar el cuerpo y la sexualidad como dones íntimos de cada individuo, claramente autoalimentadores cuando se exploran sin centrarse en la pareja o en la sexualización consumista externa. “Creo que la homosexualidad puede consolidar el sentido de la exploración, si se lo permitimos”, afirma King.¹⁸

Pese a estar consolidando su carrera como una respetada directora de películas de danza, la práctica del movimiento en persona de King sigue siendo el fundamento de su trabajo artístico. Ambas formas de expresión aspiran a generar una experiencia visceral y conectiva con su audiencia. Buscan su propia libertad y seducen con alegría a sus colaboradores y al público para que se sumen a ellos como parte de sus procesos personales. Si bien se dirige a un público amplio, King muestra un interés particular en la experiencia y autonomía de su generación de mujeres negras. Sus anteriores películas de danza, *Mujer negra, ¿por qué?* (2021) y *SEGUNDO ACTO, ESCENA 2* (2021), se realizaron localmente en Chicago durante el confinamiento por COVID-19 y se destacaron en medio de la dinámica proliferación de filmes de danza independientes que surgieron como respuesta a las necesidades de la época. Después del potente movimiento por la justicia racial durante el verano de 2020, que se focalizó en los asesinatos de Breonna Taylor (Kentucky) y George Floyd (Minnesota) a manos de la policía, las dos primeras películas de King fueron testigos de la silenciosa resistencia y de la compleja posición de las mujeres negras en los Estados Unidos.

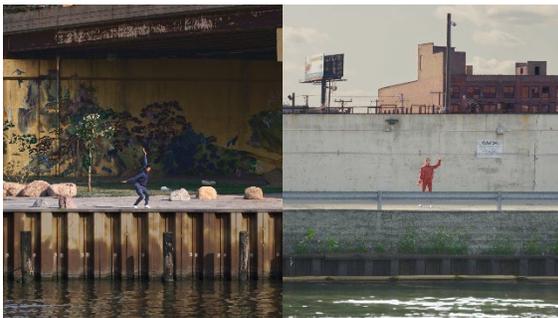
Al igual que Escobar, King también construye sus creaciones visuales como muestras de afecto hacia una comunidad con un potencial de gran alcance.

“I want a girl with extensions in her hair / Bamboo earrings, at least two pair
 A Fendi bag and a bad attitude / That’s all I need to get me in a good mood
 (You got me shook up, shook down, shook out—on your loving) (Quiero una chica con
 extensiones en el pelo / al menos dos pares de pendientes de bambú, un bolso Fendi y
 una mala actitud. / Solo necesito eso para ponerme de buen humor. Tu amor me tiene
 sacudido, sacudido, sacudido)”.¹⁹

—LL Cool J, from “Around The Way Girl” 1990

“Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos”.²⁰

—Pablo Neruda, de “Juegas todos los días”

Yuge Zhou

Cartas de amor (Verano)/Love Letters (summer),
 2021.

El propósito de las cartas de amor, como tradición para expresar sentimientos románticos, fue reinterpretado y rediseñado a través de diversas formas de expresión artística y variados formatos de presentación en reiteradas ocasiones. **Yuge Zhou** 周雨歌 (nacida en 1985, China), artista vinculada a NEW INC —la incubadora de arte y tecnología del New Museum (Nueva York)— puso en práctica sus conocimientos de videoarte junto con su perspectiva de una experiencia de inmigración de la diáspora china para las series de videos *Cartas de amor (verano)* y *Cartas de amor (invierno)* producidas secuencialmente en 2021.

Zhou creció siendo una estrella infantil de la televisión en lo que ahora describe como “la segunda etapa de la reforma económica de China, testigo de una afluencia masiva de migración urbana, expansión y globalización”. Fiel a esta influencia, sus videos en pares presentan una expresiva danza de cortejo representada por los mismos dos cuerpos que lograron la privacidad necesaria para comenzar a desplegar su intimidad dentro de una metrópolis por lo demás intensa. Ambas personas descubren cómo establecer una conexión significativa entre sí a pesar de los obstáculos. En la escena de Zhou (*verano*), se presenta a la joven pareja —interpretada por Sam Crouch y Rebecca Huang—, quienes están separados por las orillas opuestas de un río postindustrial en el medio oeste estadounidense, vistiendo trajes monocromáticos en azul y rojo, respectivamente. Los amantes, distanciados físicamente, se comunican a través de señas corporales y movimientos de danza. Improvisan un lenguaje sin palabras, un estilo único que ninguna persona ajena a su relación podría comprender. El paisaje y la arquitectura actúan como personajes secundarios en la relación que se observa en pantalla: colocan los cuerpos de los personajes en entornos diversos, aunque no fácilmente identificables. En el video de Zhou (*invierno*), cuyo enfoque es radicalmente distinto, se emplea tecnología aérea para capturar una persecución coreografiada entre los dos bailarines, quienes siguen siendo identificables por sus colores respectivos a pesar de llevar ropa de protección para el invierno. Zhou explica que ambos episodios “ponen de relieve el concepto tradicional chino de ‘Yuan 缘’ como una intersección fatídica que conduce a una relación con un futuro incierto”. También reflejó la influencia que tuvo en ella el estilo secuencial de las películas románticas *Antes de amanecer* (1995), *Antes del atardecer* (2004) y *Antes del anochecer* (2013) del cineasta estadounidense Richard Linklater.

Antes de dedicarse a las artes visuales, Zhou se mudó a los Estados Unidos hace un poco más de diez años mientras cursaba sus estudios en tecnología. Su experiencia de estar separada de seres queridos en otro continente y con un océano en el medio se volvió más comprensible a nivel universal el año en que concibió y produjo *Cartas de amor*, durante el confinamiento por la pandemia, que puso fin a tantas relaciones en persona.

Modou Dieng Yacine (nacido en 1970, Senegal) es quizás el único otro artista de la exposición *EL AMOR* que destaca la valentía de superar los sentimientos anticipatorios y la incertidumbre que a veces acompañan a la atracción. La valentía romántica del cortejo se hace evidente de inmediato en el título de su obra, *Dime cómo me sientes* (2022), una composición mixta a gran escala que incluye óleos, pintura acrílica, impresión fotográfica digital, recortes de tela de mezclilla y arpillera, así como discos de vinilo. Una de las etiquetas de los discos exhibe el título de la obra y hace referencia a las etéreas melodías de cortejo que incluye.

Modou Dieng Yacine

Dime cómo me sientes /Detail from *Let Me Know How You Feel'N Me*, 2022.

Yacine es un pintor cuya obra suele fusionar los medios de la pintura y la fotografía apropiada, de manera tal que crea un “posicionamiento dualista en el que ambos medios se involucran y se activan mutuamente”.²¹ En ese proceso, construye “líneas imaginativas y una multiplicidad de capas que pueden aplicarse a la superficie de manera continua”. Una capa de significado que se entreteteje de manera más sutil a lo largo de la obra de collage *Dime...* es la utilización que Yacine hace de la memoria como un medio de expresión humana y disfrute del amor. La decisión de recordar puede considerarse tanto una acción de cuidado como de preservación de momentos y sensaciones apreciados. Y en ocasiones, por más que una persona lo intente, las experiencias pasadas de amor también pueden desembocar en una incapacidad para olvidar.

Más allá de la insinuación arrogante, *Dime cómo me sientes* encierra de manera significativa el afecto del artista por la cultura y el entorno. Los materiales y colores seleccionados son un reflejo de los recuerdos personales de su infancia en Dakar y Saint-Louis (Senegal), así como de los entornos que experimentó desde entonces, incluidas sus mudanzas al noroeste y el medio oeste del Pacífico estadounidense. Así pues, los materiales y los tonos más prominentes evocan el polvo del desierto subsahariano y se fusionan con colores que reflejan cambios estacionales en los Estados Unidos.

Si bien recientemente echó raíces en Chicago a fin de continuar construyendo su estudio, Yacine sigue siendo itinerante y, en los últimos años, expuso sus obras en la feria de arte 1-54 de Londres, la galería NOMAD de Bruselas, la Galería 193 de París y la Bienal Dak'Art de Dakar, entre otros.

En una conexión acaso improbable con el apego y la memoria, **Salma Abedin Prithi** (nacida en 1985, Bangladesh) ahonda en el estado de ánimo amoroso atribuido al recuerdo y al lugar. Su obra titulada *Querido amor* (2011-2018) retrata en más de setenta escenas la alegría desinhibida de compartir el amor o el deseo, así como el vacío sin reservas de no sentirse amado. Cada imagen en pequeña escala viene acompañada de una historia personal de amor escrita a mano por las personas retratadas. *Querido amor* incluye retratos íntimos en poses de relaciones paterno-filiales, hermanos, parejas románticas y mejores amigos, capturados en Bangladesh, Camboya, Nepal y Tailandia. La artista explica: “Las relaciones encierran capas complejas y múltiples [que, en cierto modo, superan] las diferencias de clase, raza, edad y sexo y se encuentran con una línea divina en la que la intimidad se mantiene fuerte. Para mí, es complicado definir cualquier relación, ya que me encontré con numerosas contradicciones y sorprendentes conexiones a la vez. En ocasiones, la ruptura de la confianza puede partir el corazón de alguien y generar una separación. Sin embargo, la intimidad sigue sintiéndose aun en la ausencia. En mis fotografías, muchos de los personajes que retraté aparecían en soledad, aunque sus pensamientos estaban en sus seres queridos”.²² En un momento particularmente destacado de la serie, la artista toma una fotografía de un matrimonio, Polash y Parvin, ambos invidentes. Sentados en el tupido césped de un parque público exuberante y lleno de texturas, guardan proximidad el uno del otro, tocándose suavemente en un gesto de amor.

Salma Abedin Prithi
Querido amor / From the series *Dear Love*, 2011-2018.

Más allá de *Querido amor*, la práctica fotográfica de Prithi examina un nicho que ella describe como el de las castas y las personas comunes en las sociedades sudasiáticas contemporáneas, como parte de un proceso de protesta y curación. En sus proyectos, explora las condiciones de la violencia doméstica, los derechos de género, la injusticia social y la libertad de expresión, además de centrarse en la vulnerabilidad y en la lucha psicológica. Prithi inició su carrera creativa como periodista de noticias y, más tarde, aprendió a hacer retratos fotográficos. Fue entonces que comenzó a pasar largos períodos con sus modelos, anticipando los patrones y ritmos de sus momentos de quietud. Pasaron más de diez años desde ese entonces, y ya expuso su obra en festivales internacionales de fotografía realizados en Asia y en otros lugares. En 2019, Prithi recibió una beca de Fotografía y Justicia Social de la Magnum Foundation y, posteriormente, fue nominada para el Premio Talento C/O Berlín de 2021.

“Lo que se hace por amor nunca es una carga: siempre hay tiempo”²³.
—basado en palabras atribuidas a ‘Abdu’l-Bahá, Bahá’í Faith

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni presumido ni orgulloso”.
“Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue”²⁴.
—Corintios

Alia Ali
EL AMOR (de la serie)/
Love / la الذات (aldhat)
الحب (hub), 2021.

EL AMOR: todavía no es algo menor concluye cuando el visitante se encuentra con una sola obra de arte, la الذات (aldhat) الحب (hub), de la serie 2021, *EL AMOR* de **Alia Ali** (nacida en 1985, Austria). Entre las distinciones y de los premios que recibió Ali se incluyen el ARTSY Vanguard y el NIKON Global Ambassador. La prensa artística internacional se hizo eco de sus recientes exposiciones individuales y de sus encargos. La artista expone y realiza residencias en Asia, el norte de África, Europa y los Estados Unidos. En 2022, el MoCP compró الذات (aldhat) الحب (hub) para la colección permanente, y tiene el agrado de estrenar esta reciente adquisición.

الذات (aldhat) الحب (hub) es una impresión de inyección de tinta montada sobre aluminio. La palabra árabe “amor” se repite como un patrón de texto en rojo brillante sobre una tela de color lila, con un fondo púrpura intenso, al tiempo que la tela lila cubre y envuelve por completo una figura humana. Dada la ausencia de identidad individual del modelo, su cuerpo evoca múltiples politizaciones (es probable que los espectadores perciban esas alusiones).

No obstante, como una nota acertada que concluye la exposición, en la imagen de Ali —y en la composición más amplia de su reconocida serie en general—, el amor triunfa a través de la repetición y la persistencia definitivas. El amor se convierte en un manto sobre un cuerpo anónimo, pero politizado.

En efecto, cuando ella, cuando nosotros, lo expresamos una y otra vez y cuando nuestras interacciones interpersonales, así como las más amplias de la sociedad, permanecen alineadas y son congruentes, el amor puede prevalecer verdaderamente.

Al fin y al cabo, el amor es amor. El amor es el derecho a existir. El amor es un lenguaje de justicia. El amor es paz. El amor es crecimiento. El amor aprende de la ternura. El amor es aquello que recordamos siempre, aun cuando lloramos.

Y, a veces, el amor comienza con un fuego apasionado.

---

1 Chris Campion, “Punk Prosthetics: The Mesmerizing Art of Living Sculpture Mari Katayama (Prótesis *punk*: el fascinante arte de crear esculturas vivientes que cultiva Mari Katayama)”, *The Guardian*, 6 de marzo de 2017. <https://doi.org/05/01/2023>.

2 Mari Katayama, “My Way of Conveying Feelings beyond Words (Mi manera de expresar sentimientos más allá de las palabras) | Mari KATAYAMA” TEDxKobe, 10 de julio de 2015, Kobe, Japón.

3 *Love Jones*, dirigida por Theodore Witcher, director, *Love Jones*. (New Line Cinema, 1997).

4 Cita atribuida a Frida Kahlo. La atribución original es poco clara. “Frida Kahlo Quotes.” <https://www.fridakahlo.org/frida-kahlo-quotes.jsp>.

5 CLAMP (s.f.). “ARTIST SERIES Jess T. Dugan | Family Pictures”. Clampart.com. Recuperado el 1 de mayo de 2023, de <https://clampart.com/2022/01/family-pictures/#thumbnails>.

6 Dugan obtuvo su Maestría en Bellas Artes en fotografía del Columbia College Chicago en 2014.

7 Grace Lee Boggs, *The Next American Revolution: Sustainable Activism for the Twenty-First Century* (La próxima revolución estadounidense: activismo sostenible para el siglo XXI) (Berkeley: University of California Press, 2011, 96. “El amor no es simplemente algo que sentimos. En todo caso, es algo que hacemos a diario cuando salimos y recogemos los papeles y las botellas esparcidos en la esquina durante la noche anterior, cuando nos detenemos a hablar con un vecino, cuando discutimos apasionadamente por lo que creemos con cualquiera que esté dispuesto a escucharnos, cuando llamamos a un amigo para saber cómo está, cuando escribimos una carta al periódico, cuando pronunciamos un discurso y mandas a todos al demonio, cuando nunca dejamos de creer que todos podemos ser más de lo que somos. En otras palabras, cuando hablamos de ‘Amor’, no hablamos de lo que hicimos ayer, sino de lo que hacemos hoy y de lo que haremos mañana, y pasado mañana”.

8 Tom Merilion, correo electrónico (declaración personal) al autor, 28 de junio de 2023.

9 En 2012, Mike Forbes fue nombrado “Escocés Destacado” (o “Top Scot”), una distinción en el marco de los Glenfiddich Spirit of Scotland Awards.

10 Elizabeth Barrett Browning, extracto de “Sonnets from the Portuguese 43: How do I love thee? Let me count the ways (Sonetos del portugués 43: ¿De qué manera te amo? Déjame contar los modos)”, (1850), *Sonetos del portugués* (Nueva York: Doubleday & Company, 1954), 57.

11 Hace referencia a las tres confesiones abrahámicas más seguidas: el islam, el judaísmo y el cristianismo.

12 Myrna Ayad, “Moroccan Photographer Mous Lamrabat on Finding Success While Thriving Through the Warmth of Women (El fotógrafo marroquí Mous Lamrabat habla de alcanzar el éxito de la mano de la calidez de las mujeres)”, *Vogue*, Arabia, 14 de marzo de 2021. <https://en.vogue.me/culture/moroccan-photographer-moustapha-mous-lamrabat-interview>.

13 Myrna Ayad, “Moroccan Photographer Mous Lamrabat on Finding Success While Thriving Through the Warmth of Women (El fotógrafo marroquí Mous Lamrabat habla de alcanzar el éxito de la mano de la calidez de las mujeres)”.

14 Tracy Chapman, “Give Me One Reason”, *New Beginning* (Elektra Records, 1995).

15 George Michael, “Faith (Fe)”, *Faith* (Columbia / Epic Records, 1987).

16 Jorge A. Escobar, “Te acostarías conmigo”, Jorge Ariel Escobar, www.jorgearielecobar.com/would-you-lie-with-me#1. Consultado el 1 de mayo de 2023.

17 Kierah KIKI King utiliza tanto el pronombre “ella” como el pronombre “elle”.

18 Kierah KIKI King, correo electrónico a la autora, 14 de junio de 2023. Utilizado con autorización.

---

19 LL Cool J, “Around The Way Girl”, *Mama Said Knock You Out* (Columbia / Def Jam Records, 1990).

20 Pablo Neruda, “Juegas todos los días” (poema 14), en *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* (Nueva York: Penguin Classics, 2006), 33.

21 “About Modou Dieng (Sobre Modou Dieng)”, Black Puffin, blackpuffin.co/about-modou-dieng. Consultado el 1 de mayo de 2023.

22 S. A. Prithi, “*Querido amor*, por Salma Abedin Prithi,” *Invisible Photographer Asia*, 23 de enero de 2015. <https://invisiblephotographer.asia/2015/01/23/dearlove-salmaabedinprithi>.

23 “Lo que se hace por amor nunca es una carga: siempre hay tiempo”. Basado en palabras atribuidas a “Abdu”l-Bahá, recogidas en *Portals to Freedom*, p. 52, Bahá’í Faith.

24 1 Corintios 13: 4-8 Nueva Versión Internacional de la Biblia.

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni presumido ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará.”