

KARA WALKER

BURNING VILLAGE

Colección Michael Jenkins y Javier Romero del MACA

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ALICANTE
Del 28 de febrero al 7 de septiembre de 2025

KARA WALKER. Burning Village

Colección Michael Jenkins y Javier Romero del MACA

«Los héroes no son completamente puros y los villanos no son puramente malvados. Me interesa la continuidad del conflicto, la creación de narrativas racistas o nacionalistas, o cualquier narrativa que la gente utilice para construir una identidad grupal y mantenerse unida».

Kara Walker

La artista:

Kara Walker (Stockton, California, 1969) es una de las artistas más destacadas de su generación y una de las artistas esenciales del panorama artístico internacional contemporáneo. Nació en Stockton, California, en 1969, y creció en Atlanta desde los trece años. Se licenció en el Atlanta College of Art en 1991 y obtuvo un máster en la Rhode Island School of Design en 1994. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Fellowship Award (1997) y el United States Artists Eileen Harris Norton Fellowship (2008). Ingresó en la Academia Americana de las Artes y las Letras en 2012 y fue nombrada académica honoraria de la Real Academia de Arte de Londres en 2019.

Su obra aborda temas de violencia, identidad, raza y sexualidad en el contexto de la herida psicológica todavía vigente causada por el trágico legado de la esclavitud, presentando una visión crítica del pasado histórico y examinando los estereotipos raciales y de género en nuestra sociedad actual.

Kara Walker. Foto Ari Marcopoulos

Conocida por su trabajo de siluetas recortadas en papel, inspiradas en la tradición histórica de los retratos de sombras victorianos, en el teatro de sombras o en las linternas mágicas, Walker utiliza, en trabajos de gran belleza formal, el lenguaje de la sátira y los arquetipos para revelar las contradicciones del concepto que una nación tiene de sí misma, al tiempo que arroja una mirada subversiva muy lúcida sobre las alusiones histórico-artísticas que influyen en sus obras.

Desde el comienzo de su carrera, los personajes de Walker han protagonizado escenas caracterizadas por el caos desenfrenado y el humor negro para abordar cuestiones de raza, identidad, poder y deseo, utilizados como sistemas de opresión y subyugación a través de siglos y continentes. La esclavitud, el sexo o la injusticia social son algunos temas protagonistas de sus obras. «Siempre estoy reflexionando sobre el estado de los acontecimientos actuales y la superposición de lo histórico y lo mítico», afirma Walker.

A través del dibujo, el grabado, la escultura, el vídeo y la instalación, la artista investiga sobre las narrativas y los mitos en Estados Unidos y cómo se han ido contando: historias mal recordadas, perpetuaciones cómplices y rupturas violentas. Todos estos medios le sirven para explorar la

representación de la noción de raza en el arte moderno y contemporáneo, así como la necesidad de establecer nuevas narrativas que desafíen la manera como miramos y entendemos la historia. Las imágenes en la obra de Walker, tomadas tanto del realismo histórico como del espacio fantástico de lo imaginado, seducen por su desgarró emocional, la fuerza intelectual que abrigan y su extraordinaria belleza visual.

Kara Walker vive y trabaja en Nueva York.

Entre sus numerosas exposiciones destacan las celebradas en: Tate Modern, Londres; Whitney Museum of American Art, Nueva York; Walker Art Center, Minneapolis; Hammer Museum, Los Angeles; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Camden Art Center, Londres; Cleveland Museum of Art; The Museum of Modern Art, Nueva York; Art Institute of Chicago; Metropolitan Arts Center, MAC, Belfast; Kunstmuseum Basel; Nasher Museum of Art at Duke University, Durham; Fondazione Merz, Torino; Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, Bélgica; Centro de Arte Contemporáneo de Málaga; Athenaeum at the University of Georgia, Athens, GA; San Francisco Museum of Modern Art; De Pont Museum of Contemporary Art, Tilburg; Schirn Kunsthalle Frankfurt; Art Institute Chicago; Centre d'Art Contemporain, Geneve; Deutsche Guggenheim, Berlin.

Su obra se encuentra en numerosos museos y colecciones públicas, como: The Museum of Modern Art, Nueva York; Tate Modern, Londres; The Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York; Centre Pompidou, Paris; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Deutsche Bank, Frankfurt; Museo Nazionale delle Art del XXI Secolo, MAXXI, Roma; The Menil Collection, Houston; The Metropolitan Museum of Art, Nueva York; British Museum, Londres; Art Gallery of Ontario, Toronto; Kunstmuseum Basel; Magasin III, Estocolmo; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Museum voor Moderne Kunst, Holanda; Smithsonian American Art Museum, Washington, DC; Whitney Museum of American Art, Nueva York.

La exposición en el MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante:

La muestra que se inaugura el 28 de febrero reúne los numerosos trabajos de Kara Walker presentes en la colección Michael Jenkins y Javier Romero del MACA. 44 piezas que recorren toda su trayectoria y constituyen uno de los conjuntos de obra más completos de la artista existente en instituciones europeas. Aquí se muestran dibujos, grabados, esculturas, libros de artista y uno de sus videos más recientes, un total de 31 obras donadas en propiedad al MACA en 2021 y 13 piezas depositadas en 2024 para esta exposición que han viajado desde Nueva York.

Untitled (Monkey Grinder)

Los primeros trabajos que se exhiben están fechados en 1996 y 1997. Una primera pieza titulada irónicamente *I'll Be a Monkey's Uncle*, 1996 nos adentra ya en la característica fórmula de siluetas recortadas en negro utilizadas en distintos formatos y técnicas por la que se reconoce la obra de Kara Walker y que se repiten en piezas posteriores como *Untitled (Monkey Grinder)*, [Mono triturador] de 2002 o la impactante y bellísima *Restraint*, [Inmovilización] de 2009. Al respecto comenta la artista: «Tuve una catarsis al observar las primeras variedades estadounidenses de recortes de siluetas. Lo que reconocí, además de la narrativa, la historicidad y el racismo, fue un desplazamiento muy físico:

la paradoja de retirar una forma de una superficie en blanco que, a su vez, crea un agujero negro. Me impactó la ironía de que se abordaran tantas de mis preocupaciones: blanco/negro, agujero/totalidad, sombra/sustancia».

Del mismo año 1997, se exhibe un conjunto de grabados que permite admirar el dominio de Walker sobre las técnicas tradicionales de impresión, en este caso aguafuerte y aguatina para crear superficies impresas que recuerdan a los dibujos de tinta y aguada. En ellos cuestiona nociones romantizadas de la historia estadounidense recurriendo a imágenes estereotipadas y racializadas y evoca deliberadamente lo grotesco. Walker modifica la narrativa esclavista y la vuelve a contar como una narración fantástica. *Vanishing Act* [Acto de desaparición], *Cotton* [Algodón], *Untitled [John Brown]* [Sin título [John Brown]] o *Li'l Patch of Woods* [Pequeña parcela de bosque] y *Do just so...*, [Hazlo así...].

Fechados entre 1999 y 2000 se exhibe un conjunto de 8 dibujos sobre pequeños papeles con membrete de un hotel de Los Ángeles. Con una mano muy hábil, estos dibujos tienen un aire de espontaneidad y de emoción sin filtrar y remiten a la importancia que el dibujo como base de toda su propuesta artística tiene en la práctica creativa de Walker.

Tres grandes series de obra gráfica ejemplifican el dominio de la artista sobre las técnicas de impresión y demuestra con la superposición de todas ellas, el magistral empleo de la técnica según las necesidades expresivas de cada obra.

Una serie de grandes serigrafías titulada *The Emancipation Approximation* [Aproximación a la emancipación] fechada en el año 2000 que, irónicamente, hace referencia a la *Proclamación de Emancipación* del presidente Abraham Lincoln en 1863. Walker crea unas enigmáticas piezas de apariencia aterciopelada donde combina imágenes que aluden a las atrocidades de la esclavitud inspiradas también en la mitología griega y en los cuentos populares afroamericanos del sur.

The Emancipation Approximation, Scene 15 y Scene 18

Testimony es una serie de cinco fotograbados inspirados en su primera película de 2004 *Testimony: Narrative of a Negress Burdened by Good Intentions* [*Testimonio: Narrativa de una negra lastrada por las buenas intenciones*] donde las siluetas negras recortadas en papel cobran inquietante vida, manipuladas como marionetas de sombras con las manos del titiritero a la vista. Los fotograbados simulan la textura cinematográfica del teatro de sombras o de la linterna mágica confiriendo a las imágenes una cualidad especial.

Otra gran serie de grabados donde Walker combina el lenguaje visual de la silueta negra con las técnicas de grabado del aguafuerte al azúcar, aguatinta, spit-bite y la punta seca es la suite ***An Unpeopled Land in Uncharted Waters*** [Una tierra despoblada en aguas desconocidas] de 2010. A modo de narración, mediante imágenes enigmáticas y oníricas en negro intenso, blanco y gris, la artista reflexiona sobre la traumática historia de la trata transatlántica de esclavos y su legado de violencia y luchas raciales.

«Mi trabajo siempre ha sido una máquina del tiempo que me catapulta hacia atrás a través de décadas y siglos para llegar a comprender de algún modo mi “lugar” en el momento contemporáneo». Efectivamente las fuentes en las que se asienta el complejo trabajo de Kara Walker proceden de distintos intereses plásticos y compromisos visuales. Hay dos piezas en la exposición que responden a esa mirada tan lúcida con las que aborda las alusiones histórico-artísticas que influyen en sus obras

Exodus of Confederates from Atlanta, Suite “*Harper's Pictorial History of the Civil War (Annotated)*” [Éxodo de los Confederados desde Atlanta. De la serie Historia ilustrada de Harper sobre la Guerra Civil (anotada)] de 2005 es una espectacular pieza donde combina la litografía y la serigrafía para establecer un diálogo entre imágenes nuevas y antiguas. Perteneció a una serie de 15 grabados donde la artista superpone sus siluetas negras a las ilustraciones antiguas extraídas de *Harper's Pictorial History of the Civil War* (1866), un compendio basado en materiales de *Harper's Weekly*, la publicación periódica más leída en la época de la Guerra Civil. En cada grabado, enmascara ciertos detalles y resalta otros, y así amplía la narración más allá del relato convencional de la historia.

Exodus of Confederates from Atlanta

De 2017 ***Resurrection Story without Patrons***, [Historia de resurrección sin mecenas] es una obra realizada tras una residencia en la Academia Americana de Roma en 2016, un período muy influyente en su desarrollo artístico que la llevó a considerar cómo el mito, el martirio y la iconografía del cristianismo se entrecruzan con el legado de la esclavitud en América. Al

encontrarse a su regreso a Estados Unidos con el floreciente movimiento *Black Lives Matter* [Las vidas negras importan], inició una amplia investigación sobre estas cuestiones.

En la exposición se muestran además tres libros de artista. De 1997 un pequeño libro ilustrado *Freedom, A Fable by Kara Elisabeth Walker* [Libertad. Una fábula por Kara Elisabeth Walker] con versiones desplegables de sus famosas siluetas a modo de pop-ups. Una breve historia que parece un libro infantil de época, pero en realidad es un relato contemporáneo sobre el racismo y la discriminación de género. Del mismo año 1997, el libro-catálogo de edición limitada *Kara Walker: The Renaissance Society at the University of Chicago. January 12 -February 23*, [Kara Walker: La Sociedad del Renacimiento en la Universidad de Chicago, del 12 de enero al 23 de febrero de 1997] con cubierta impresa entelada y decorada con pan de oro. El tercer libro es *Five Poems, by Toni Morrison with silhouettes by Kara Walker* [Cinco poemas, por Toni Morrison con siluetas de Kara Walker] editado en 2002 que ilustra cinco poemas de la primera y única ganadora afroamericana del Premio Nobel de Literatura en 1993.

La exposición se completa con una serie de esculturas que amplifican el trabajo de Kara Walker. Realizadas en acero cortado con láser y pintado en negro son extremadamente efectivas en la representación y el mensaje emitido. *The Bush, Skinny, De-Boning*, [El arbusto, el flaco y el deshuesado] realizada por encargo del Deutsche Guggenheim de Berlín en 2002, trae a colación el contexto de las historias globales del colonialismo.

Con la firme convicción de que los memoriales pueden ser reimaginados y demostrando su poder como narradora y creadora de imágenes, *Katastwóf Karavan (maquette)* de 2017 es una pequeña escultura en acero recortado y pintado en negro del calíope (un órgano a vapor) montado en un vagón y en funcionamiento que la artista diseñó originalmente como monumento público para Algiers Point, en Nueva Orleans, un lugar que se utilizaba como centro de detención de cautivos africanos antes de ser vendidos como esclavos. «Hago arte para cualquiera que haya olvidado lo que se siente al luchar...» nos recuerda la artista.

Katastwóf Karavan (maquette)

Otro objeto incluido en la exposición es la Jarra de porcelana de Limoges *Untitled (Pitcher)*, [Sin título. Jarra] creada en 2014 con el fabricante francés de porcelana Bernardaud con motivo de la

instalación de Walker titulada «**A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby**» [Una Sutileza, o el Maravilloso Bebé de Azúcar], celebrada en la antigua fábrica de azúcar “Domino” en Brooklyn, Nueva York ese mismo año. La exposición era un homenaje a los esclavos implicados en el comercio del azúcar en América y la silueta de la jarra se asemeja a la mujer/esfinge de más de 10 metros del centro de la instalación construida con azúcar y melaza.

«La silueta dice mucho con muy poca información, pero eso es también lo que hace el estereotipo. Las siluetas son reducciones, y los estereotipos raciales también son reducciones de seres humanos reales» comenta la artista.

Burning African Village Play Set with Big House and Lynching, [Aldea africana en llamas con casa grande y linchamiento. Juego] es un extraordinario juego escultórico de 22 figuras creado en 2006. En ellas, Kara Walker subvierte la función original de las siluetas de papel recortado del siglo XVIII, que se utilizaban originalmente para retratos elegantes de personas socialmente prominentes. Aquí las reinterpreta para explorar las relaciones basadas en el poder. Reúne imágenes estereotipadas de los estados del Sur en la época de la Guerra Civil de Estados Unidos: una mansión en una plantación, afroamericanos esclavizados, soldados confederados y bellas sureñas... en una narración caótica, con muchos argumentos posibles, pero que nunca termina bien.

La exposición se completa con una película de animación de 12 minutos que se exhibe por cortesía de la artista. ***Prince McVeigh and the Turner Blasphemies*** [El príncipe McVeigh y las blasfemias de Turner] de 2021 con música original de Lady Midnight. El título de esta película de animación suena a cuento de hadas y el diseño también evoca una atmósfera onírica. Pero una vez más Walker demuestra su capacidad para llamar la atención sobre lo terrorífico de una manera poética. Las siluetas de papel recortado de Walker recrean varios de los actos de violencia supremacista blanca más truculentos e infames de la historia reciente del país, como el atentado de Timothy McVeigh en Oklahoma City en 1995 y el asesinato de James Byrd Jr. en 1998. El título hace referencia al hermoso largometraje de 1926 *Las aventuras del príncipe Achmed*, de la directora alemana y pionera de la animación de siluetas Lotte Reiniger, y a *Los diarios de Turner*, una novela de ficción de 1978 que describe una guerra racial y el eventual exterminio masivo de todos los pueblos no blancos del mundo.

Prince McVeigh and the Turner Blasphemies

La Colección Michael Jenkins y Javier Romero en el MACA:

En 2021, Michael Jenkins y Javier Romero donaron al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante su colección de obras de arte compuesta por 291 piezas correspondientes a 162 artistas internacionales entre los que se incluyen 20 artistas alicantinos. Encontramos artistas consagrados cuyos nombres forman parte de la historia del arte y artistas con carreras ya consolidadas junto a artistas más jóvenes a los que han servido de referencia, creando de forma individual o en colectivos de fuerte contestación social y política. Casi la mitad de la colección está integrada por artistas mujeres y por creadores de nacionalidades, razas, geografías o generaciones distintas que, de forma normalizada, conviven otorgando al conjunto una gran variedad y múltiples perspectivas.

Ligada a la ciudad de Nueva York donde ambos residen, una de las capitales más importantes del arte contemporáneo desde la Segunda Guerra Mundial, la colección abarca desde la década de los 60 hasta nuestros días y traza una ruta calculada por los momentos que se han erigido en verdaderas encrucijadas en el mundo del arte, con el fin de dar una visión aproximada de lo sucedido en el contexto artístico, social y político. Atraviesa la euforia y entusiasmo de los años 80 y 90 mientras cuestiona la propia naturaleza del arte, critica la oficialidad y propicia un cambio de paradigma con la aparición de las llamadas micropolíticas, argumentos en los cuales, sin duda, se centra esta colección. Los discursos poscoloniales, feministas, queer, sobre diversidad racial o comprometidos políticamente conforman la columna vertebral de esta colección. Obras que nacen del profundo compromiso con el arte, del pensamiento y la reflexión estética y que, desde muy diferentes investigaciones formales y visuales, ofrecen un análisis de la realidad circundante, explorando asuntos que tratan sobre las problemáticas de género, como la lucha feminista, de la identidad sexual y racial o del examen de la historia pasada y reciente, entre otros temas, y cubriendo el trabajo de artistas y grupos radicales al límite del sistema del arte, o directamente fuera de sus cauces. Las últimas tendencias representadas en esta colección se adentran en los planteamientos del nuevo arte conceptual de los 2000 y en dialécticas que reflexionan sobre el individuo, su posición en un mundo globalizado y en continuo proceso de cambio; un mundo sometido por las leyes de la economía en un discurso único donde el artista o la obra de arte puede convertirse en elemento perturbador.

La complejidad de las técnicas artísticas, soportes y materiales empleados en la ejecución de las piezas de esta colección amplifica la posibilidad de análisis de los lenguajes contemporáneos y se refleja en la variedad de medios artísticos representados: dibujo, escultura, pintura, obra gráfica, fotografía, instalación, libro de artista y video.

Algunas de las obras de esta Colección han sido ya mostradas en el MACA en dos exposiciones anteriores que sirvieron de presentación, explicitando el espíritu ecléctico de este conjunto de piezas. En la primavera de 2022 la primera muestra fue titulada *Obertura Más allá de los mapas* y en 2023, *Moving forward, Looking back* [Avanzando, mirando atrás]. Ambas compartían el mismo formato expositivo: una amplia selección de artistas, artistas de generaciones diversas, de nacionalidades distintas, técnicas y lenguajes muy variados sin predominio de unos sobre otros, planteamientos formales o conceptuales que conviven... intentando expandir la mirada..., aboliendo todas las fronteras generacionales, de género o de identidad, de trabajo individual o de grupo, de tema o de forma.

La exposición *Kara Walker. Burning Village* plantea un formato expositivo diferente que tendrá continuidad en el tiempo. Se trata de ahondar en aspectos concretos de la colección profundizando en el trabajo de algunos artistas, grupos, tendencias o problemáticas, consolidando así las distintas direcciones que pueden trazarse desde la colección, estableciendo conexiones entre artistas y tendencias, enriqueciendo el discurso, multiplicando las miradas sobre el arte. Todo ello con el fin de indagar, mostrar y reflexionar sobre el mundo contemporáneo. A este propósito pertenecen esta serie de obras de la artista Kara Walker que presentamos en esta exposición.

Visitas escolares previa
cita en nuestra página web

Visitas guiadas sin cita previa
Sábados a las 18 h,
domingos y festivos a las 12 h.

Museo de Arte Contemporáneo
de Alicante
Plaza de Santa María 3
03002 Alicante
T 965 21 31 56
www.maca-alicante.es

Museo de Arte
Contemporáneo
de Alicante

MACA

CULTUR
AL
Concejalía de
Cultura de Alicante

