monumental bandera funciona como una celebración de la herencia de la artista además de la fuerza y tenacidad de las mujeres. La escultura y el trabajo sobre papel de **Koo Jeong-a**, a su lado, operan discretamente en la galería y hacen referencia a la palabra "ousss." Ella creó este vocablo para describir la cualidad infantil y juguetona que caracteriza muchas de sus obras.

Let's Rodeo (Vamos al Rodeo), un video creado por **Regina José Galindo** durante su estancia como residente en Artpace en 2008, no fue mostrado en su exposición ese año. Durante una hora y media, uno puede observar a la artista montando un toro mecánico y quedando cada vez más agotada. En el contexto de esta exposición, *Let's Rodeo* funciona como una metáfora para las tribulaciones que sufren las mujeres de color, aún 12 años después de su creación.

En los últimos años en el mundo del arte se le ha prestado una cantidad prometedora de atención a artistas mujeres con la venta de arte de museos norteamericanos, tales como la venta por parte del Museo de Arte de Baltimore de siete obras por siete artistas hombres de gran renombre del siglo XX, con fin de diversificar sus colecciones; además, la conferencia de este año de la College Art Association que ha dedicado el 50% de su programación a las mujeres. Estas iniciativas son alentadoras, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. *Visibilities: Intrepid Women of Artpace* busca preguntar más que responder, pero también celebrar las claras contribuciones de artistas mujeres al pasado, presente, y futuro de Artpace.

Agradecimiento especial a D'Hanis Brick and Tile Company.

Visite **artpace.org** para más información sobre la programación y eventos de Artpace.

GRACIAS A NUESTROS GENEROSOS PATROCINADORES

CITY OF SAN ANTONIO DEPARTMENT OF ARTS & CULTURE
SANANTONIO.GOV/ARTS

Texas Commission on the Arts

San Antonio Area Foundation
Where Giving and Community Connect

artpace pacesetters

HUDSON SHOWROOM & MAIN SPACE

Visibilities: Intrepid Women of Artpace

Visibilidades: Mujeres Intrépidas de Artpace

del 9 de enero al 26 de abril del 2020

LAS ARTISTAS

Main Space, Primer Piso
Margaret Meehan

Escaleras, Primer Piso
Wu Tsang

Cuarto de Conferencias, Primer Piso
Janet Flohr
Linda Pace
Kathy Vargas

Archivo y Biblioteca, Primer Piso
Wu Tsang

Escaleras, Segundo Piso
Margaret Meehan
Lorraine O'Grady

Hudson Showroom
Laura Aguilar
Jenelle Esparza
Mona Hatoum
Koo Jeong-a
Regina José Galindo
Jennifer Ling Datchuk
Autumn Knight
Katrina Moorhead
Wangechi Mutu
Joyce J. Scott
Martha Wilson

ACERCA DE LA EXPOSICIÓN

"ArtPace fue una expresión de mi ser. De manera inconsciente, estaba protegiendo mi territorio, afirmando mi identidad." –Linda Pace en *Dreaming Red (Soñando Rojo)*

Fundado en 1995, el Programa de Residencia Artística Internacional de Artpace fue concebido por la filántropa, artista y coleccionista Linda Pace (1945-2007). En el 2020, Artpace celebra su 25º aniversario y el impresionante número de artistas, curadores y facilitadores que han pasado por sus puertas. Cada uno de los artistas egresados del programa ha creado y presentado obras únicas y atrevidas que no existirían de no ser por Artpace. A través de su historia, un número considerable de individuos han hecho contribuciones indelebles no solo a la organización, sino al mundo del arte contemporáneo. Las obras presentadas en esta exhibición representan un porcentaje pequeño, pero imponente, de contribuidores importantes al abundante pasado, presente y futuro de Artpace.

Este es un año destacado por varias razones: no solo es un año electoral, sino que también es el 100º aniversario del sufragio femenino en los Estados Unidos. Por estas razones, en conjunto con el 25º cumpleaños de Artpace, el 2020 es el fondo perfecto para *Visibilities: Intrepid Women of Artpace*

(Visibilidades: Mujeres Intrépidas de Artpace). La exposición reconoce las contribuciones significativas de mujeres artistas a la organización y a nuestro programa de residencia artística. Como punto de partida, Visibilities utiliza las inconfundibles obras de **Linda Pace** y **Janet Flohr**, instaladas en el Cuarto de Conferencias de Artpace. Pace y Flohr han asegurado el éxito de Artpace en maneras diferentes pero igualmente notables. En muchas formas, se presentan obras creadas por egresadas del programa de residencia artística que abordan temas de identidad, femineidad, el género, o el feminismo, en un momento cuando, décadas después de los inicios del movimiento de liberación de las mujeres, la presentación de estos conceptos sigue siendo relevante, y quizás aún más urgente.

El movimiento de liberación de las mujeres llegó al mundo del arte en los sesentas y setentas. En enero de 1971, la historiadora estadounidense Linda Nochlin (1931-2017) publicó su ensayo histórico, "*Why Have There Been No Great Women Artists? (¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?)*" Este importante escrito de hace casi 50 años frecuentemente se considera una de las primeras obras de teoría feminista del arte; sin embargo, a pesar de su edad, el ensayo de Nochlin no ha perdido relevancia en el momento actual. Con agudez y elocuencia, revela los sesgos e insuficiencias del Cánon de la Historia del Arte como uno completamente moldeado (y determinado) por el hombe occidental. A pesar de sus buenas intenciones, el movimiento de liberación de las mujeres, y más específicamente el feminismo, comenzó como representativo de las mujeres blancas educadas e ignoró por completo las perspectivas y experiencias de quienes eran de otras razas, géneros, sexualidades, niveles educativos y clases sociales. Tal vez divergiendo de la apariencia principal de este movimiento, Nochlin menciona esta falla en su ensayo, reconociendo las perpetuaciones y validaciones institucionales de estas injusticias. Varios años después, en 1989, la abogada, defensora y académica Kimberlé Crenshaw (estadounidense, nacida en 1959) inventó el término "interseccionalidad", reconociendo las intersecciones en las cuales se generan nuevos modos de discriminación. El término permaneció relativamente desconocido fuera de los círculos legales y académicos hasta que, en años recientes, cobró un fuerte impulso, dándole nombre a un marco más amplio e inclusivo. Estos principios guían la exposición *Visibilities.*

Las dos obras de **Margaret Meehan** en la galería Main Space y su bandera en las escaleras reutilizan materiales antiguos, incluyendo paracaídas y fotografías que captan representaciones diversas de mujeres (algunas encontradas en San Antonio), y refranes comúnmente vistos y oídos en protestas feministas. Instaladas bajo las escaleras y en el Archivo y Biblioteca hay dos impresiones por **Wu Tsang**, quien colaboró con Hare & Hound Press para su creación durante su residencia en Artpace. La imagen bajo las escaleras es un retrato de la artista y su colaboradora boychild vestida como Qiu Jin (1875–1907), y Tsang como Wu Zhiying (1868–1934). Qiu Jin fue una legendaria revolucionaria, escritora y artista marcial feminista china. En el Cuarto de Conferencias, junto a obras de Linda Pace y Janet Flohr, está un nuevo conjunto de obras de **Kathy Vargas** que sutilmente comenta sobre los bajos salarios y malas condiciones presentes en las fábricas usadas por vendedores de moda rápida. Conseguir una prenda con un profundo descuento normalmente es a cuesta de trabajadoras mal pagadas, trabajando horas excesivas por casi nada.

En el segundo piso se pueden apreciar fotografías por **Lorraine O'Grady** de una de sus primeras *performances*, *"Art Is… (El Arte Es...)"* en el Desfile del Día del Afroamericano en 1983 en Harlem. Juntó a quince hombres y mujeres vestidos de blanco en una carroza engalanada con el título "*Art Is...*". Ella y sus *performers* se mezclaron con el millón de participantes en el desfile sosteniendo marcos dorados. A la artista le preocupaba que el público no entendería, pero se regocijó al verse validada por su entusiasmo y emoción al exclamar, "Eso es lo que es el arte. ¡Nosotros somos el arte!"

A la vista en el Hudson Showroom se encuentra una instalación de video de único canal por **Autumn Knight**, la cual produjo durante su residencia en el Studio Museum en Harlem en 2017. Michelle Obama visitó el Studio Museum un año antes de su residencia, y el video de Knight es un diálogo entre las personalidades de la artista y la ex-Primera Dama. *Meesh* medita sobre cómo a las mujeres negras se les niega la femineidad, sin importar su estatus y prominencia. Cerca, hay dos obras por **Wangechi Mutu** y **Jennifer Ling Datchuk**. La series de impresiones de Mutu toma imágenes de los diagramas médicos de la era victoriana de cáncer en cuerpos femeninos, pornografía, y lustrosas revistas para mujeres. Sus exquisitos y complejos collages de estos materiales dispares examina la perpetua objetivación de los cuerpos femeninos y negros. En la práctica artística de Datchuk, es típico econtrar a la porcelana (un material frágil con una rica historia) unida con algo completamente inesperado; en este caso, nunchakus con el nombre del clásico del cine de artes marciales de Bruce Lee de 1973. De ascendencia china y caucásica, la obra de Datchuk se centra en sus identidades híbridas en relación a su femineidad.

La pequeña figura sin título de **Joyce J. Scott** es característica de sus investigaciones sobre los símbolos afroamericanos culturales, religiosos y decorativos. Representativa de su carrera trabajando con cuentas y objetos encontrados, la combinación de Scott de una figura africana de madera con extremidades con cuentas y un dije de latón evoca símbolos de fertilidad. Adyacente a la obra de Scott cuelga un provocativo tríptico de (y por) la fallecida fotógrafa **Laura Aguilar**. La artista, desnuda, está amarrada con una pesada cuerda y flanqueada por banderas de Estados Unidos y México, manifestando su desagrado con ser forzada a caber en categorías específicas, ya sean nacionalidades, sexualidades, o tipos de cuerpo. En la galería también puede verse otro autorretrato de Aguilar.

La curiosidad material de **Katrina Moorhead** es evidente en su cuadro cercano titulado *Woman Survives Fatal Bomb Blast Forty Years Before She Realizes She Has (Mujer Sobrevive Explosión Fatal Cuarenta Años Antes de Darse Cuenta de Ello)*. La artista apoya una imagen impresa (de fecha 1973) en terrones de turba de su natal Irlanda del Norte. Aunque la imagen es de los setentas, no fue publicada hasta recientemente en el 2013 en el Coleraine Times en conmemoración de las personas que murieron en estas explosiones particulares durante los Problemas (*The Troubles*). Los medios, en ese momento, le restaron importancia a estos eventos en un esfuerzo por evitar la intensificación del conflicto. Pasados cuarenta años, se decidió que era el momento adecuado para su publicación. En el monitor cercano se puede mirar el hipnótico pero perturbador video *There's so much I want to say (Hay tanto que quiero decir*, 1983) de la artista palestina Mona Hatoum. Basado en un *performance*, es una de las obras en video más tempranas de la artista. Consiste de una serie de tomas en primer plano de su cara con unas manos de hombre agresivamente impidiéndole hablar. Somos testigos de las Mujeres, particularmente mujeres de color, que con frecuencia no se sienten escuchadas o tomadas en serio.

El video igualmente hipnótico de la artista feminista pionera **Martha Wilson**, *Makeover: Melania (Cambio de Imagen: Melania)*, fue hecho durante su residencia artística en Artpace en el 2017 como extensión de su serie *Political Evolution (Evolución Política)*, en la cual la artista se hace pasar por figuras políticas (hombres y mujeres) en una fascinante exploración de la existencia de la mujer en un mundo patriarcal. *Continent (Continente)*, de **Jenelle Esparza**, cuelga a su derecha. Utilizando cuadros de edredón que su abuela dejó sin terminar, Esparza considera esta pieza como una colaboración. Los textiles son un material típicamente relegado al mundo femenino (y así juzgado), pero esta