

INTERNATIONAL

ARTIST-IN-RESIDENCE

Rafa Esparza
Con Tierra

Programa Internacional Artistas-en-Residencia Primavera 2018

En residencia del 17 de enero al 26 de marzo de 2018

Exposiciones a la vista del 22 de marzo al 13 de mayo de 2018

Rafa Esparza es un artista multidisciplinario que nació, creció, y vive en Los Angeles. En la obra de Esparza se encuentran entrelazados su interés por la historia, narrativas personales, y consanguinidad. Le inspira su propia relación con la colonización y las genealogías truncadas que emergen como resultado de ella. Utilizando el arte en vivo como su principal método de investigación, Esparza utiliza características específicas de un sitio, la materialidad, la memoria y la (in)documentación como sus herramientas principales para interrogar y criticar ideologías, estructuras de poder y sistemas binarios que problematizan el proceso de "supervivencia" de narrativas historizadas y los entornos donde se permite a la gente navegar y socializar. Esparza ha actuado en una gran variedad de espacios incluyendo el AIDS Project Los Angeles, Highways Performance Space, REDCAT, Human Resources, SOMArts, Vincent Price Museum, LACE y varios sitios públicos a través de Los Angeles. Es ganador de una Beca de Artes Visuales para Artistas Emergentes 2014 de la California Community Foundation, un subsidio de Art Matters 2014, y un Subsidio para Artistas Emergentes de la Rema Hort Mann Foundation. Esparza formó parte recientemente del Made in L.A. Biennial 2016 en el Hammer Museum y el Whitney Biennial 2017.

El Programa Internacional de Artistas-en-Residencia es posible gracias a la Linda Pace Foundation (Fundación Linda Pace); City of San Antonio's Department of Arts and Culture (Departamento de Cultura y Artes de la Ciudad de San Antonio); la Texas Commission on the Arts (Comisión de Texas para las Artes); y la National Endowment for the Arts (Fundación Nacional para las Artes). Se agradece especialmente a los miembros patrocinadores de Artpace: Alston Beinhorn y Holly Tupper, Stacey Hill y Erick Schlather, Paul Martin, Patrick McElyea, Belinda Molina y Steven Yndo, Kirsten Smith, y Pat y Bud Smothers.

artpace
san antonio

Rafa Esparza *Los Angeles, CA*
Kapwani Kiwanga *Paris, Francia*
Carlos Rosales-Silva *Austin, TX*

Risa Puleo
Curadora

ABOUT

THE EXHIBITION

CUÉNTANOS SOBRE TU EXHIBICIÓN:

El tiempo y los recursos proporcionados por la residencia de Artpace me permitieron enfocarme en mi proceso y explorar una relación más íntima con el adobe. El adobe es un material de construcción y labor que he heredado de mi padre, Ramon Esparza, que fue un ladrillero de adobe y constructor durante su juventud en Durango, México. Para mí y mi práctica, el adobe ha servido como un material de construcción y vehículo para explorar maneras de desarrollar comunidad con gente morena y queer en Los Angeles y más allá. También es un material que he utilizado para construir espacios que enfrentan la arquitectura del cubo blanco.

La obra siempre se ha manifestado de manera colaborativa y colectiva con al menos tres otras personas. El proceso ha funcionado como un laboratorio para pensar sobre lo que significa ser moreno -- nuestros cuerpos, nuestras ideas, nuestras prácticas creativas en relación el uno con el otro y en relación con la tierra. El trabajar con adobe en estas capacidades ha sido increíblemente generativo para mí y para la gente con quien he tenido la oportunidad de trabajar. He tenido el inmenso honor y privilegio de trabajar con más de 50 otros artistas, trabajadores, miembros de la comunidad, art workers, familiares y amigos a través de los últimos 4 años, que ahora forman una gran parte de mi comunidad más cercana.

Elegí empezar mi residencia explorando una relación de uno a uno con el adobe. Aunque realizar proyectos colaborativamente todavía se siente necesario y emocionante, también sentí que era importante pasar tiempo meditando sobre la sustentabilidad a largo plazo de trabajar con tierra. Empecé a escuchar audiolibros mientras cavaba diez yardas cúbicas de tierra, cinco yardas cúbicas de estiércol de caballo, un par de pacas de paja y agua (todos son ingredientes necesarios para mezclar adobe) alrededor del espacio. Para poder explorar las posibilidades de trabajar con lodo tenía que construir una superficie dura de tierra sobre la cual trabajar. El sumergirme en las lecturas y en mi labor informó las ideas que surgieron-- ideas sobre lo que es ser moreno, sobre identidad y sobre espacio. El piso seco y agrietado de adobe me remontó al tiempo en el desierto donde hace años hice trabajo como voluntario con el campamento No Más Muertes para proporcionar ayuda humanitaria para acabar con las muertes de migrantes en el desierto. La retórica polarizadora alrededor de la construcción de la frontera en EUA me instó a pensar sobre cómo la rudeza y dificultad inherente de las tierras desérticas es utilizada como un arma contra los migrantes. Estos paneles de adobe, perros y bolsas se convirtieron en modos para sintetizar estas diferentes relaciones entre los cuerpos morenos y la tierra.

Con Tierra es una meditación sobre las maneras en que nuestros cuerpos y nuestra tierra son blancos del supremacismo blanco y su violencia-- sistémicamente oprimidos, explotados, robados, secuestrados, vendidos, invadidos, poseídos, divididos-- y cómo, dentro de esta matriz de consecuencias de la colonización, estar con la tierra como custodio cultural que lucha, pierde, prospera, y resiste. *Con Tierra* es un espacio de reflexión y un monumento a las pérdidas insuperables y a la fuerza de los morenos.

artpace
san antonio

Rafa Esparza *Los Angeles, CA*
Kapwani Kiwanga *Paris, Francia*
Carlos Rosales-Silva *Austin, TX*

Risa Puleo
Curadora