

staring at the sun
(mirando el sol)

Rafa Esparza

MASS MoCA

Al pintar sobre la superficie de la tierra, Rafa Esparza encarna material con imagen. Por ejemplo, para su exposición *With Land* (2018) en Artpace en San Antonio, Texas, Esparza pintó un retrato de su abuela materna, María Guadalupe Macías Ybarra.¹ El tono de su piel se mezcla con los cafés del panel de adobe, dejando al espectador preguntando dónde termina la pintura y el retrato y dónde comienza la tierra. La superficie se agrieta, atravesando su ojos, añadiendo textura. El retrato de la abuela es tanto una celebración de su vida como una catarsis material para el propio Esparza, quien anteriormente había abandonado la pintura. Como él escribe, “Me parece muy natural mezclar su gruesa piel morena con el panel de adobe.”² Esparza reconoce la importancia de la presencia ancestral en su obra, la cual se manifiesta en la elección de la abuela como sujeto de representación así como en el acto cultural y espiritual de crear arte de la tierra.

Al comenzar su carrera artística como pintor, Esparza no se identificaba con las pinturas y dibujos de los “viejos maestros” que encontró en los museos a lo largo de sus estudios. Para él, estas representaciones no reflejaban su experiencia como un artista queer moreno.³ Ante tal disonancia, recurrió al performance, y comenzó a usar su cuerpo para crear arte en los paisajes de su ciudad,

Rafa Esparza, detalle de *Abuelita Lupe, ¿qué?*, 2018. Destacado en *With Land* en Artpace en San Antonio, Texas.

Los Ángeles. Comenzó el proceso reconociendo una conexión entre cuerpo y tierra: Esparza aprendió a hacer ladrillos de adobe de su padre, Ramón Esparza, quien los hacía en México como oficio. Estas unidades arquitectónicas están imbuidas de historia, ya que son uno de los más antiguos elementos estructurales para construcciones indígenas en las Américas. Al desplegarlos como la base para su trabajo, el artista se conectó, a través del material, con sus raíces culturales y familiares en Durango, México. El uso de este antiguo material de construcción—una mezcla de tierra, barro, agua, estiércol de caballo, y otros materiales orgánicos—se convirtió, para el artista, en una forma de crítica institucional contra espacios de galería de paredes blancas e instituciones museísticas.

La escasez de artistas feministas y queer de color en las instituciones de arte ha motivado a Esparza a armar estructuras de ladrillo como plataformas creativas para la colaboración entre artistas activistas queer morenos. Esparza utiliza la tierra como material para construir galerías morenas que afrontan lo físico, lo conceptual, y la política de la arquitectura del *cubo blanco*: el artista denomina dicha práctica, *arquitectura morena*. Comenta Esparza, “Mi interés en *morenear* el cubo blanco, al construir con ladrillos de adobe, al hacer que los cuerpos morenos estén presentes y a través de la colaboración, es una respuesta a la experiencia de entrar en espacios de arte tradicionales y no verme reflejado. Esto ha sido el caso no solo físicamente, en términos de la blancura de estos espacios, sino también en términos de las historias del arte que sostienen.”⁴ Para Esparza, crear un *brownprint*—un plan de diseño construido utilizando la tierra como base de una estética de materia morena, convierte el espacio de la galería en un reflejo de su identidad racial y queer, en un “cuerpo” que no está representado históricamente en espacios artísticos tradicionales. Estas estructuras están destinadas a funcionar no sólo como un espacio de arte “alternativo”, sino también como una práctica específica que refleja las realidades físicas y raciales de las comunidades y artistas Latinx.⁵

Para la exposición *staring at the sun*, Esparza ha elaborado una nueva arquitectura morena, utilizando ladrillos de adobe hechos de materiales locales: tierra,

agua del Hoosic River, el cual corre a lo largo del recinto del museo, y estiércol y paja de Hancock Shaker Village.⁶ Estos vínculos regionales reflejan el compromiso de Esparza de trabajar con material de recursos locales, conectando la obra a una comunidad y su paisaje. Adicionalmente, al trabajar con voluntarios locales para construir una estructura morena entre las paredes del museo, Esparza ha convertido la galería en un laboratorio y un sitio para experimentaciones pictóricas en representación de la identidad.

staring at the sun también es un sitio para que Esparza explore la pintura. Los visitantes caminan sobre un piso de ladrillos de adobe mientras retratos, paisajes y abstracciones están pintadas directamente en la superficie de los paneles de tierra. Esta transformación de una de las únicas galerías estilo “cubo blanco” del museo, convierte el espacio en un *brown-scape* (paisaje moreno), un paisaje hecho de materia morena y cuerpos morenos, tanto en términos de material como de representaciones de amigos cercanos y familiares. En el fondo de la galería, los paneles de adobe convergen en el contorno de una montaña, creando una representación topográfica de cuerpos morenos esculpidos literal y metafóricamente en el “espacio blanco” de MASS MoCA.

Si bien el *morenear* del cubo blanco le permite a Esparza expandir la dinámica representativa de la galería, la presente exhibición representa la primera vez que el trabajo se instalará en un espacio climatizado. Hasta este punto, sus arquitecturas morenas han sido relegadas a espacios fuera de las galerías de exhibición tradicionales de los museos, dada la posibilidad de que el polvo llegue a contaminar otras obras de arte.

Mientras que instituciones anteriores han requerido que los ladrillos de adobe sean fumigados, e incluso tratados con radiación para esterilizar los microorganismos que pueden vivir en los materiales utilizados, MASS MoCA no requirió cambios artificiales en los materiales. Para Esparza, el tratamiento químico de sus materiales artísticos se vincula estrechamente a la historia laboral, especialmente a la fumigación rutinaria de trabajadores mexicanos con DDT, un protocolo médico asociado con el Programa Bracero (1942-

1964). Esparza representa esta historia en la imagen de apertura de la exposición.

En manos de Esparza, es deliberada la sustitución del tradicional lienzo blanco con paneles de tierra esculpidos. De esta manera se recupera el peso simbólico de los cuerpos, y todo lo que estos cuerpos representan, para la historia del arte. En efecto, Esparza reescribe, o repinta, las representaciones raciales y étnicas que han estado tan fundamentalmente excluidas de la historia del arte. En este sentido, pintar—en la instalación de Esparza—es criticar y corregir la tradición de la pintura, un gesto que se realiza sin remordimiento ni necesidad de pedirle disculpas a un campo que es, simplemente, “demasiado blanco.” Después de años de distanciamiento, en una galería morena caracterizada por obras intuitivas y sensuales, se produce una especie de convocación entre Esparza y el medio de la pintura.

A pesar de esta corrección temporal de la historia del arte, Esparza parece señalar que la inclusión no es sino un gesto fugaz. Pinta directamente sobre el adobe, una superficie que es fugitiva y que se derrumbará a lo largo de la exposición, convirtiendo estos retratos de nuevo en polvo.⁷ Sin embargo, esta obsolescencia planeada también actúa como un componente animador de las obras, ya que les proporciona una duración, además de complicar y crear discursos sobre los modos históricos de experimentar el retrato, exigiendo que el espectador reconozca la sensualidad inherente del *brown-scape* (paisaje moreno) corporal de Esparza.⁸ En las manos de Esparza, la tierra se vuelve vivaz, desplegando textura y olor para influir en la percepción de este entorno de parte del espectador.

El trabajo de Esparza es estratégico. Para él, la tierra es una materia morena que puede usarse tanto para construir como para pintar, para crear una historia del arte más amplia, para crear espacio para cuerpos que son convenientemente excluidos por las instituciones de arte y para alterar radicalmente las modalidades tradicionales de los museos. En las palabras de Esparza, “te quiero abrumar con tierra.”

—Marco Antonio Flores M.A., 2019
Williams College Programa de posgrado en Historia del Arte

Rafa Esparza (Ndo. 1981) es un artista multidisciplinario que nació en Los Ángeles y creció allí. Esparza utiliza el performance en vivo para implicar a su cuerpo en cuestiones de ubicación, materialidad y memoria. Recientemente, sus colaboraciones con artistas morenos y queer, basadas en el trabajo con la tierra frente a la fabricación de ladrillos de adobe, han creado una red de creadores fuera de los espacios de arte tradicionales.

Esparza ha recibido numerosos premios, incluyendo el programa Artpace Artist-in-Residence en San Antonio, Texas. Ha hecho performance y ha exhibido a nivel nacional en REDCAT, LACE (Los Angeles Contemporary Exhibitions), Vincent Price Art Museum, J. Paul Getty Museum, Whitney Museum of American Art, Ballroom Marfa, e internacionalmente en Oficina de Procesos, Mexicali y El Museo del Chop en CDMX.

Últimamente ha dirigido una performance de procesión guerrillera con más de 25 artistas a través del histórico mercado de moda de Los Ángeles, The Santee Alley, como parte de su proyecto *de la Calle* en colaboración con el Institute of Contemporary Art, Los Angeles.

Rafa Esparza staring at the sun

En vista a partir del 19 de enero de 2019

staring at the sun es posible gracias al Sterling and Francine Clark Art Institute en apoyo de MASS MoCA y el Programa de Postgrado en Historia del Arte de Williams College.

Muchas gracias a Hancock Shaker Village por su generoso apoyo.

¹ Rafa Esparza, *Abuelita Lupe, 29e2*, 2018. Parte de *With Land* (2018) en Artpace en San Antonio, Texas.

² Rafa Esparza, Publicación en Instagram del 11 de marzo de 2018: <https://www.instagram.com/p/BgMy0k2j9ql/>.

³ Para Rafa Esparza es importante que se identifique como moreno en lugar de Latinx. Según lo definido por Risa Pulco, la curadora en residencia de Bemis Center for Contemporary Arts 2017, y curadora de *Monarchs: Brown and Native Contemporary Artists in the Path of the Butterfly*, una exposición itinerante siguiendo el camino migratorio de la mariposa monarca, *brown* [moreno] es un término que incluye "una agregación compleja y diversa de personas a las que se hace referencia en diversos momentos como hispanos, latinos y chicanos". Fauerso, Neil. "Monarchs: Brown and Native Contemporary Artists in the Path of the Butterfly." *Glasstire*, 5 November 2018, <https://glasstire.com/2018/11/05/monarchs-brownand-native-contemporary-artists-in-the-path-of-a-butterfly>.

Accedido el 1 de noviembre de 2018.

⁴ Green, Kate. "Interviews: Rafa Esparza." *Artforum*, 21 November 2017, <https://www.artforum.com/interviews/rafa-esparza-talks-about-tierrasangreoro-at-ballroom-marfa-72422>. Accedido el 16 de junio de 2018.

⁵ Recurso al pensamiento de las mujeres de color para considerar una *estética en la carne*, una práctica artística encarnada, en la que las realidades físicas de los artistas de color se funden para crear una estética interseccional por necesidad, porque para las artistas de color, especialmente las artistas queer y feministas, el arte ha servido como un modo de supervivencia y de creación de mundos que responde a formas sistemáticas de opresión. Como se señala en la publicación fundacional, *This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color*, editada por Gloria Anzaldúa y Cherríe Moraga, "Una teoría en la carne significa una donde las realidades físicas de nuestras vidas, nuestro color de piel, la tierra o el cemento en el que crecimos, nuestros anhelos sexuales, todos se funden para crear una política nacida por necesidad" (19). Publicado originalmente en 1981, *This Bridge* presenta a mujeres escritoras y artistas visuales que responden a la política feminista blanca, destacando la interseccionalidad como un modo de atraer mayor atención a la raza, el origen étnico, el género, la clase y la sexualidad. Anzaldúa, Gloria and Cherríe Moraga. *This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color*. Fourth ed., SUNY Press, 2015.

⁶ Si bien las "arquitecturas morenas" de Esparza se han completado principalmente en el sudoeste, con la excepción del 2017 Whitney Biennial para el cual se fabricaron ladrillos de adobe a mano en Los Ángeles, *staring at the sun* MASS MoCA es un compromiso directo con material de recursos locales. "Whitney Biennial 2017: Rafa Esparza on His Work." Whitney.org, subido por el Whitney Museum of American Art, 14 abril 2017, <https://whitney.org/WatchAndListen/513>.

⁷ Todas las obras creadas para *staring at the sun* se derivan de la tierra. Cómo Esparza continuamente hizo evidente a través del proceso de hacer los ladrillos de adobe y retratos, 'nuestros cuerpos volverán a la tierra después de la muerte y la nutrirán'. Por lo tanto, aquí radica la belleza poética de *staring at the sun*, ya que, al igual que nuestros cuerpos, las pinturas también se derrumbarán y se disolverán en la tierra.

⁸ También podemos considerar *staring at the sun* como un gesto de material estratégico que está destinado a interrumpir economías de arte que fácilmente convierten obras de arte en costosos bienes de consumo.

MASS MoCA
1040 MASS MoCA Way
North Adams, MA 01247
413.MoCA.111
massmoca.org