

ELEMENTS OF VOGUE
UN CASO DE ESTUDIO DE PERFORMANCE RADICAL

Gerard H. Gaskin: *William, Gee Gee and Stephanie Ball*.
Philadelphia (1998)

Inauguración:
Jueves 16 noviembre 2017
19:00

Con la colaboración

Centro de Arte Dos de Mayo
Comunidad de Madrid

ÍNDICE

Datos prácticos

Presentación

Contenido

Artistas

Comisarios

Listado de obra

Mixtape “Elements of Vogue”

Selección de imágenes

DATOS PRÁCTICOS

Nombre de la exposición:

Elements of Vogue. Un caso de estudio de performance radical.

Organizada por:

Centro de Arte Dos de Mayo

Comisarios:

Sabel Gavaldón y Manuel Segade

Fechas: 16 noviembre — 6 mayo 2017

Inauguración: 16 noviembre 19:00

La inauguración contará con las performances *MBU* de Paul Maheke (junto a Cédric Fauq, producida por la Tate Modern, a las 20:00) y *The Dancer as Insurgent* de Benji Hart (20:30), así como un *showcase* de *voguing* preparado para la ocasión por Silvi ManneQueen con la participación de Javier Ninja (Legendary Mother of the House of Ninja, NY) y Kendall Mugler (Voguer of the Year 2017, House of Mugler, París) acompañados por la música de Kiddy Smile que cerrará el evento.

Artistas:

Charles Atlas, Dawoud Bey, Joan Jett Blakk, David Bronstein, Willie Cole, Emory Douglas, LaToya Ruby Frazier, Ellen Gallagher, Gerard H. Gaskin, Lyle Ashton Harris, Benji Hart, Juliana Huxtable, Arthur Jafa, Marsha P. Johnson, Bam Bam Khan, D'relle Khan, Crystal LaBeija, Zoe Leonard, Glenn Ligon, Kalup Linzy, L.O.V.E. Lesbians Organized for Video Experience, Dorothy Low, Paul Maheke, MikeQ, Rashaad Newsome, Lorraine O'Grady, Paper Tiger Television, Adrian Piper, Carl Pope Jr., Pope L., Qween Beat, Jay Jay Revlon, Marlon T. Riggs, Sylvia Rivera, Martha Rosler, Stephen Shames, Frank Simon, Lorna Simpson, Bruce W. Talamon, Terre Thaemlitz, Wu Tsang, James Van Der Zee, Jack Walworth, Andy Warhol, Cornel West, Ernest C. Withers, y una multitud de cuerpos que hicieron y que harán *vogue*.

Actividades paralelas:

-Visitas miércoles, viernes y sábados 18:30

-Talleres de *voguing*. *Elements of vogue*

RUNWAY

17 noviembre 18:30 — 20:30

Impartido por Kiddy Smile, House of Mizrahi, París

OLD WAY

15 diciembre 18:30 — 20:30

Impartido por Yanou Ninja, House of Ninja, París

Centro de Arte Dos de Mayo
Comunidad de Madrid

Dirección:

Av. Constitución, 23
28931 Móstoles, Madrid

Horario:

Martes a domingo de 11:00 a 21:00 horas

Cerrado:

Todos los lunes y
24 — 25 y 31 de diciembre,
1 y 6 de enero

Teléfono:

912760221

Mail:

ca2m@madrid.org

Web:

www.ca2m.org

Redes Sociales:

facebook.com/CA2MMadrid
twitter.com/CA2M_Madrid
youtube.com/ca2m1
flickr.com/photos/ca2m_madrid
vimeo.com/ca2mmadrid

Gabinete de prensa

Mail Prensa DG Promoción Cultural:

javier.amigo@madrid.org

Prensa CA2M:

rosa.naharro.diestro@madrid.org

Teléfono:

912767164 / 912760226

PRESENTACIÓN

El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid organiza *Elements of Vogue. Un caso de estudio de performance radical*, la primera exposición que revisa la historia de la performance afroamericana en España, y la primera a nivel internacional sobre la historia del voguing.

Comisariada por Sabel Gavaldón y Manuel Segade, la muestra toma el cuerpo como un archivo político desde el que mapear las diferentes subjetividades, legados e historias que se condensan en el *ballroom*, subcultura que surgió en los años 30 durante el Renacimiento de Harlem en Nueva York.

El voguing, baile popular afrolatino y queer, se revela como un caso de estudio para entender la emergencia de la pose como forma de resistencia y su capacidad para articular nuevas formaciones sociales. La muestra se podrá visitar a partir del 17 de noviembre y hasta el 6 de mayo de 2018.

Elements of Vogue investiga cómo las minorías utilizan sus cuerpos para inventar formas disidentes de belleza, subjetividad y deseo. El voguing es una forma de danza *underground* inspirada por las poses de las revistas de moda, inventada por cuerpos que han sido criminalizados, racializados, medicalizados y castigados una y otra vez.

La exposición se adentra en la historia política del cuerpo para explorar las encarnaciones radicales del estilo y la identidad que se entrecruzan en el *ballroom*: una cultura popular producida por sujetos afro, trans y queer durante los años dorados del jazz de los años 30, aunque eclosionaría a partir de los años 80 entre aquellas subculturas que entretejían el Nueva York inmediatamente anterior a la crisis del sida.

Hoy el espacio del *ballroom*, con sus complejas reglas, estéticas y formas de organización social, continúa siendo un lugar donde se articula la presencia de cuerpos disidentes en lo que constituye un caso de estudio de performance radical.

La exposición reúne a algunos de los más reconocidos artistas afroamericanos: desde históricos como David Hammons, Lorraine O'Grady, Adrian Piper, Glenn Ligon, Lyle Ashton Harris, Lorna Simpson o Pope L., hasta artistas más jóvenes, como Arthur Jafa, Ellen Gallagher o Rashaad Newsome. Además, se incluyen algunos de los nombres clave de la historia de la fotografía afrodescendiente: Ernest Withers, James VanDerZee, o Stephen Shames. Participan también activistas fundamentales en los derechos de los homosexuales y las personas transgénero racializadas en

EEUU, incluyendo a figuras pioneras e injustamente olvidadas como Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera o Joan Jett Blakk.

Entre las obras que se podrán ver en la exposición, está la ambiciosa instalación *Ektachrome Archives* de Lyle Ashton Harris, pieza que cubre dos décadas de activismo y de intimidad política durante la crisis del SIDA; una muestra del archivo de imágenes de Bruce Talamon que documenta la obra efímera y las performances del artista David Hammons en los años 70; el trabajo de Joan Jett Blakk, performer travesti y negra que se presentó a las elecciones en 1991 compitiendo por la candidatura del partido demócrata a la presidencia con Bill Clinton.

Asimismo, el artista Rashaad Newsome realizará una instalación monumental concebida especialmente para el atrio del museo, espacio donde se celebrarán performances, conciertos y dos grandes *balls* de voguing. La muestra contará además con la primera traducción al español de *Tongues Untied* (Lenguas desatadas), importante obra de 1989 del cineasta Marlon T. Riggs, producida originalmente para la televisión pública norteamericana (donde fue censurada), y que constituye un hito en la representación de la masculinidad afrodiaspórica.

La música vuelve a ser protagonista en el CA2M a través de su banda sonora: las películas que presenta esta exposición permiten hacer un recorrido por aquellos géneros musicales que han servido para canalizar las luchas sociales de las minorías sexuales y raciales a lo largo de un siglo: de Nina Simone y Roberta Flack a la música disco de Grace Jones o Sylvester; del *soul* de Filadelfia de MFSB al *house* de Chicago de *Masters at Work*; para incluir, finalmente, el *hip hop* de Kanye West, Earl Sweatshirt y Drake, el *deep house* de DJ Sprinkles o el sonido subterráneo de los clubes en Baltimore y Nueva Jersey. Además, la exposición tendrá su propia música de la mano de una *mixtape* de MikeQ, del sello Qween Beat, el DJ de voguing *beats* más influyente a nivel internacional.

Los cuerpos son el agente de la historia, tanto como su resultado. Los cuerpos son historia hecha carne, aunque también la primera herramienta a nuestro alcance para interpretar el pasado, el presente y el futuro. La historia es una sucesión coreográfica de gestos que nos vuelven legibles a los demás. Cada gesto se encadena al anterior e inscribe a los sujetos en unas coordenadas de género, raza y clase social. Identidades que se naturalizan a través de la repetición sistemática de gestos idénticos. Y sin embargo, una pose es algo más. Posar significa tomar consciencia de cómo los cuerpos hacen la historia. Hacer una pose es lanzar una amenaza, como ya señaló Dick Hebdige a propósito del estilo en las subculturas juveniles. Por eso es importante trazar la historia de los gestos disidentes. Reconstruir la genealogía de aquellas poses que han sido lo suficientemente audaces para confrontar la norma. A esta modalidad de performance la llamaremos radical, porque abre un espacio para imaginar otros cuerpos y futuros posibles. En la performance radical se invocan subjetividades para las que aún no existe nombre y coreografías sociales todavía por venir.

Esa radicalidad es la base del *vogue*, una cultura popular que se despliega en torno a desfiles transgénero y espectaculares batallas de baile entre reinas negras y latinas. El *vogue* es una forma de baile urbano y desafiantemente *queer*, nacido en la comunidad LGTB afroamericana. Este baile se inspira en las poses de las revistas de moda, apropiándose de un imaginario tan elitista como la alta costura, pero también en los gestos de los jeroglíficos egipcios o las artes marciales asiáticas. Una alucinación multicultural que convierte su estética en emblema de una escena *underground*, fieramente subcultural. Hablamos de la escena *ballroom*. Una comunidad que eclosiona en el Nueva York de los ochenta en respuesta a la crisis del sida, pero cuya historia atraviesa un siglo de frágiles coaliciones entre sujetos minoritarios que la cultura dominante había relegado a los márgenes, encarcelado, racializado y patologizado a lo largo de la modernidad. En las poses estilizadas del *vogue*, las manos del bailarín hacen algo más que dibujar figuras en el aire. Esas poses transcriben corporalmente una historia de resiliencia y de luchas culturales que se remonta a los años veinte, con la celebración de los primeros bailes multitudinarios durante el Renacimiento del Harlem. Hoy la cultura *ballroom*, a través de sus elaboradas reglas, estéticas y formas de organización social, continúa siendo un lugar donde se articula la presencia de cuerpos disidentes en lo que constituye un caso de estudio de performance radical.

Esta exposición investiga cómo las minorías utilizan sus

cuerpos para inventar formas disidentes de belleza, subjetividad y deseo. Se trata de poéticas y políticas minoritarias que a menudo representan una amenaza a ojos del mundo normativo, aunque son al mismo tiempo ansiadas por la cultura dominante—basta con pensar en la explotación que artistas como Madonna han hecho de la estética del *vogue*. Por supuesto sería tarea imposible ofrecer un retrato fijo de un mundo tan complejo y cambiante como la escena *ballroom*. En lugar de ello, la exposición se adentra en una historia política del cuerpo para rastrear aquellos debates, conflictos y guerras culturales que han rodeado la invención del *vogue*, buscando sus ecos y reverberaciones en la historia reciente de la performance y la cultura popular afrodescendiente. En definitiva, el *vogue* se revela como un caso de estudio para comprender la emergencia de la performance radical y su capacidad para articular nuevos imaginarios sociales.

El recorrido se inicia en la segunda planta con un conjunto de obras, documentos y acciones en el espacio público que responden a una necesidad histórica de conjurar la muerte—tanto física como social—inventando colectivamente nuevas formas de duelo y militancia. La muerte es omnipresente en la cultura *ballroom*. Basta con recordar el impacto desproporcionado que la epidemia del sida ha tenido entre la población negra y racializada. Pero también el racismo institucional, la segregación o la encarcelación masiva han constituido históricamente formas de muerte social. En un vídeo rescatado de twitter, bailarines de *vogue* ocupan las calles del Soho londinense durante una vigilia por las víctimas de la masacre de Orlando. En otra imagen, caramelos y siluetas dibujadas con tiza sobre el pavimento de Washington D.C. rememoran el asesinato del joven afroamericano Trayvon Martin. Asistimos a la creación de nuevos rituales para mantener vivo el legado de quienes nos dejan antes de tiempo.

La historia toma cuerpo en estas prácticas. Un cuerpo que se revela como escenario de un trauma, pero también como lugar de empoderamiento. Las obras de Emory Douglas o Ernest C. Withers reflejan que la cultura negra ha respondido a la brutalidad con nuevas formas de solidaridad y hermanamiento político en las que el mundo de los vivos y el de los muertos se entretajan. Con un siglo de antigüedad, las fotografías funerarias de James Van Der Zee son testimonio de esta centralidad de la muerte en la historia estética del Harlem. Cierra esta sección un vídeo inmersivo de Arthur Jafa con banda sonora de Kanye West, donde observamos como distintas formas de baile, movimiento y movilización, además de expresar la agitación para invocar a los ancestros y encarnar su legado luchas

por la emancipación.

La siguiente sala está dedicada a la aparición de subjetividades radicales que irrumpen con fuerza en la historia. Esta genealogía arranca con los primeros bailes travestis durante el Renacimiento del Harlem, en los años treinta, y busca sus ecos en la legendaria House of LaBeija fundada en los setenta, sin olvidarnos del activismo transgénero de reinas callejeras como Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson—principales instigadoras de las revueltas de Stonewall, aunque borradas de la historia en favor de una reescritura neoliberal del movimiento gay. Hasta llegar a la performer travesti Joan Jett Blakk, candidata negra a la presidencia de EE.UU, cuya campaña como portavoz de Queer Nation ha sido recreada por primera vez en un museo.

El recorrido da paso a hitos de la performance afroamericana con obras clave de artistas como Lorraine O’Grady, Pope.L o Adrian Piper. Son trabajos pioneros que abordan la identidad racial y de género, no ya como la expresión de una interioridad definida de antemano, sino como un territorio en disputa—es decir, la escenificación de un conflicto. También se presenta por vez primera una muestra significativa de los archivos de Bruce W. Talamon y Dawoud Bey, cuyas fotografías permiten reconstruir la performatividad que atraviesa la obra temprana del huidizo artista David Hammons, así como sus instalaciones efímeras realizadas con cabello afro.

Encontramos finalmente dos respuestas radicales a los retos planteados por la crisis del sida en los años ochenta. *En Tongues Untied* (Lenguas desatadas), una película producida para la televisión pública norteamericana—donde fue censurada—Marlon T. Riggs exprime las posibilidades del vídeo, la incipiente cultura del *remix* y el montaje audiovisual para dismantelar la ficción de una identidad negra esencial, a través de un relato poético, coral y fragmentario que supuso un hito en la representación de la masculinidad afrodiaspórica. Riggs aseguraba que amar y luchar eran procesos recíprocos. Por ello su metraje involucra a tantas figuras hoy desaparecidas, como el poeta Essex Hemphill o el legendario Willi Ninja, cuya escena de baile urbano en los muelles del río Hudson constituye uno de los primeros documentos de vogue.

En diálogo con esta película, la exposición presenta los *Ektachrome Archives* de Lyle Ashton Harris, una ambiciosa instalación de su archivo personal de diapositivas que cubre dos décadas de activismo y de intimidad política durante la crisis del sida. Acompañada por una remezcla inquietante de la estrella de la música disco Grace Jones,

esta instalación multipantalla demuestra que lo íntimo desborda siempre lo privado, en tanto que historia compartida con otros cuerpos. Abrazando de este modo la posibilidad de imaginar nuevas coaliciones políticas que tienen lugar en ámbitos tan diversos como el sexo, los afectos, la subcultura, el baile y el estilo.

En los ascensores que conducen a la primera planta, un *mix* de Terre Thaemlitz invoca las energías *queer* a las que debe su existencia el *house* y gran parte de la música electrónica de baile. La planta inferior introduce otro conjunto de trabajos que se podrían entender como apuntes para una política del estilo. Se trata de obras producidas en la mayoría de casos por una generación más joven, con presencia de artistas nacidos en los setenta y ochenta. El recorrido en esta planta se inicia con las fotografías de Gerard H. Gaskin, quien ha documentado la cultura *ballroom* desde dentro, participando en cientos de bailes y desfiles en distintas ciudades, a lo largo de un periodo de más de veinte años. Encontramos justo después trabajos como los de Ellen Gallagher, Willie Cole o Rashaad Newsome. Se trata de artistas que trabajan con una gramática del exceso y la exuberancia, la pluma y el glamur. Una estética cuyos objetos de fascinación se prestan inevitablemente a lecturas torcidas, desviadas, anti-normativas... es decir, subculturales. Son trabajos que hacen suyo el ornamento de la cultura dominante para re-significarlo de forma imprevisible.

Esta planta agrupa también la obra de artistas que trabajan para superar la carga de lo que James Baldwin llamó la “obligación de representación”. Las obras de Kalup Linzy, Paul Maheke, Charles Atlas o Wu Tsang investigan los entrelazamientos entre género, raza y clase social, pero a su vez ponen en juego formas de ventriloquía y artificio. Se establece así un recorrido laberíntico a través de copias y remezclas, guiños y versiones, notas al pie y ejercicios de profanación. Un recorrido que no es lineal, sino que dibuja una trayectoria excéntrica—una trayectoria *queer*, en el sentido original del término—en la que se entretejen espacios y tiempos alejados. Por último, encontramos en el atrio del museo la monumental instalación que Rashaad Newsome ha concebido específicamente para este espacio. Esta instalación servirá de escenario para la celebración de un intenso programa de performances, DJ sets y dos *balls* de vogue.

Sabel Gavaldón / Manuel Segade

MANUEL SEGADE/SABEL GAVALDÓN

Manuel Segade es director del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo desde diciembre de 2015. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, su investigación predoctoral se centró en la revisión de la teatralidad y las estructuras lingüísticas alegóricas en la escultura de la década de los 80 a través de la obra de Juan Muñoz. Desde 1998, trabajó en fragmentos de una historia cultural de las prácticas estéticas de finales del siglo XIX, en torno a la producción de una subjetividad somática y sexualizada, sobre lo que publicó el ensayo *Narciso fin de siglo* (Melusina, 2008).

Durante 2005 y 2006, fue coordinador de contenidos de Metrònom Fundació Rafael Tous d'Art Contemporani de Barcelona, y entre 2007 y 2009 fue comisario en el Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela. A partir de 2009 retomó su trabajo como investigador y comisario independiente, realizando proyectos para La Casa Encendida, ARCO, MUSAC, Centre d'Art La Panera o el Centro de Arte Dos de Mayo, entre otros centros e instituciones.

Sabel Gavaldón (Barcelona, 1985) es comisario independiente y reside en Londres desde 2010, donde completó el programa de comisariado de Royal College of Art becado por la Fundación La Caixa. Algunos de sus proyectos más recientes exploran escalas, ritmos y temporalidades inusuales, incluyendo una exposición en una fábrica abandonada, otra circunscrita a un día de duración, o un laboratorio en el País Vasco donde se tomaba la figura del jardín como modelo para experimentar con formas colectivas de comisariado. Entre sus exposiciones destacan: "A Thousand Horsepower" en Fábrica Can Trinxet, L'Hospitalet (2016); "M/Other Tongue" en Tenderpixel, Londres (2015); "Axolotlismo" en NoguerasBlanchard, Madrid (2015); "Contratiempos" en CaixaForum, Barcelona (2014); y "Un museo del gesto" en La Capella, Barcelona (2013). Este último proyecto dio inicio a una línea de investigación en curso que explora la gestualidad como una forma de resistencia. En 2016 estuvo nominado al Independent Vision Curatorial Award que otorga el ICI de Nueva York.

PARTICIPAN

Charles Atlas, Dawoud Bey, Joan Jett Blakk, David Bronstein, Willie Cole, Emory Douglas, LaToya Ruby Frazier, Ellen Gallagher, Gerard H. Gaskin, Lyle Ashton Harris, Benji Hart, Juliana Huxtable, Arthur Jafa, Marsha P. Johnson, Bam Bam Khan, D'elle Khan, Crystal LaBeija, Zoe Leonard, Glenn Ligon, Kalup Linzy, L.O.V.E. Lesbians Organized for Video Experience, Dorothy Low, Paul Maheke, MikeQ, Rashaad Newsome, Lorraine O'Grady, Paper Tiger Television, Adrian Piper, Carl Pope Jr., Pope L., Qween Beat, Jay Jay Revlon, Marlon T. Riggs, Sylvia Rivera, Martha Rosler, Stephen Shames, Frank Simon, Lorna Simpson, Bruce W. Talamon, Terre Thaemlitz, Wu Tsang, James Van Der Zee, Jack Walworth, Andy Warhol, Cornel West, Ernest C. Withers, y una multitud de cuerpos que hicieron y que harán vogue.

Glenn Ligon*Condition Report*, 2000

En 1988, Glenn Ligon (1960, Bronx, Nueva York) pintó una reproducción de un cartel icónico del Movimiento por los Derechos Civiles de los afroamericanos en 1968: «I Am a Man» [Soy un hombre]. El fondo estaba realizado con óleo blanco y el texto en esmalte negro, dos tipos de pintura con diferente ritmo de secado, lo que genera problemas de conservación. Doce años después, escaneó la pintura y encargó a su amigo y conservador de obras de arte Michael Duffy que realizase un informe de condición (el «condition report» que da título a la obra). El resultado es este díptico que presenta la pintura original y el análisis detallado y objetivo de sus defectos, craquelados, grietas, amarillamientos... Este informe, que revela el paso del tiempo en un objeto histórico, trata de los problemas en la circulación de la información de generación a generación, de la condición de los derechos civiles en Estados Unidos, del estado de la cuestión de la masculinidad negra o del estado del arte afroamericano en un contexto mayoritariamente blanco.

Ernest C. Withers*I Am A Man, Sanitation Workers Strike, Memphis, Tennessee, March 28 1968*, 1968

Ernest C. Withers (Memphis, 1922 – 2007) fue un fotoperiodista que capturó durante 60 años la historia afroamericana en el Sur segregado de los Estados Unidos, con icónicos reportajes sobre los boicots de los autobuses de Montgomery o el asesinato de Emmett Till, que sirvieron para crear conciencia en la población negra. En este caso, retrata una huelga de trabajadores de residuos en Memphis que protestan por la desigualdad de su salario con respecto a los trabajadores blancos que realizaban el mismo empleo y por la muerte de dos de sus colegas. La protesta se convirtió en un hito del Movimiento por los Derechos Civiles y de sus métodos de resistencia no violenta, pero también porque Martin Luther King fue asesinado en el momento en que visitaba la ciudad para apoyar a los huelguistas.

Stephen Shames*Free Huey Rally*, 1968

Stephen Shames (1947, Cambridge, Massachusetts) trabajó durante años documentando el Black Panther Party [Partido Pantera Negra], que desarrolló un ideario revolucionario socialista cuya misión incluía luchar contra la violencia policial sobre las personas negras armando a su población o programas sociales como el Desayuno Gratis para Niños, con el objetivo de autorganizarse para lograr la independencia económica, la educación y el cuidado sanitario de su comunidad. En 1967, Huey

Newton, cofundador del partido, fue encarcelado acusado del asesinato de un policía. Un año después, se produjeron concentraciones militantes para pedir su liberación ante el tribunal de justicia del condado de Alameda en Oakland, California. En la protesta llevaban carteles con el icónico retrato del líder encarcelado, compuesto por Eldridge Cleaver: se sienta en una silla de mimbre, con una lanza en una mano, un rifle en la otra, cargadores sobre una alfombra de cebray y escudos tribales. La imagen cuestionaba la icónica visión colonial para cuestionarla desde dentro. En el pie de foto se leía: «El perro policía racista debe retirarse inmediatamente de nuestras comunidades, cesar el asesinato gratuito y la brutalidad y tortura de la gente negra, o enfrentarse a la ira de gente armada».

Win McNamee*Una silueta de tiza, una bolsa de Skittles y una lata de té helado se ven durante la vigilia por Trayvon Martin fuera de los Juzgados Federales E. Barret Prettyman, Washington D.C., 20 de julio de 2013*

Trayvon Martin (Miami Gardens, 1995 – Sanford, Florida, 2012) fue asesinado el 26 de febrero de 2012 en una urbanización por George Zimmerman, un voluntario en la vigilancia vecinal, mientras regresaba de comprar un paquete de chocolatinas y un té helado. Ante su alegación de defensa propia en base a la ley «stand your ground» [defiende tu territorio], la policía no encontró evidencia para refutar su argumento y no le arrestó ni presentó cargos en su contra. La reacción mediática nacional –que en un par de horas recolectó más de un millón de firmas para exigir su investigación– llevó a su arresto, pero en julio de 2013 un jurado popular lo absolvió de los cargos sin fianza. El nivel de visibilidad del racismo en el debate público llegó a tal punto que, como explicaba Cornel West: «Obama habló de temas raciales y de negros por primera vez en cinco años». La indignación hizo nacer un hashtag #BlackLivesMatter [las vidas negras importan] que luego se convertiría en la etiqueta más visible de un conjunto de activismos que defienden las vidas negras desde un planteamiento interseccional.

Emory Douglas*We Shall Survive Without A Doubt*, 21 de Agosto de 1971

Emory Douglas (Grand Rapids, Michigan, 1943) fue el Ministro de Cultura del Black Panther Party [Partido Pantera Negra]. Su trabajo más reconocido fue como director, diseñador e ilustrador del diario del partido, creando imágenes fundamentales para la cultura afroamericana. Su estética xilográfica y propagandística toma sus raíces en el imaginario comunista revolucionario, pero en este caso no son los grandes líderes sino los niños de los que emanan los rayos rojos que los presentan como los verdaderos agentes del cambio.

James Van Der Zee

James Van Der Zee (Lenox, Massachusetts, 1886 – Washington D.C., 1983) fue una figura fundamental del Renacimiento de Harlem, durante los años 20 y 30 en Nueva York, donde retrató a figuras prominentes de la cultura del jazz como Countee Cullen, Bill «Bojangles» o Marcus Garvey. Sus retratos funerarios, verdaderos *tableaux vivants* en la tradición victoriana y con sofisticadas técnicas de retoque que incluían poemas e iconografía religiosa en las imágenes, constituyen un hito de la fotografía post mortem. Las imágenes eran un tráfico cultural: se enviaban a los miembros de las familias que no podían acudir al funeral del ser querido en la gran ciudad. Constituyen un homenaje a la memoria y a unas tradiciones perdidas del duelo, donde la muerte se consideraba no solo un proceso de intimidad individual, sino un pasaje que necesariamente habría de acontecer en comunidad.

Victor Green

Durante el período de aplicación de las llamadas leyes *Jim Crow* (término popular que se refería a los espectáculos que desde el siglo XIX servían de mofa respecto a los negros, realizados por blancos pintados, llamados «blackface») la segregación racial obligaba a los afroamericanos a buscar estrategias de supervivencia cuando se veían obligados a desplazarse por el Sur de los Estados Unidos, en la época del Ku Klux Klan y de los linchamientos. Victor Green, un empleado de Correos de Harlem, comenzó a realizar una guía para negros motoristas en 1936. La primera era solo de la zona de Nueva York, pero pronto la extendió a todo el país, llegando a mantener una edición anual hasta 1964. La guía fue creciendo como una red social: gracias a la correspondencia postal con sus lectores y usuarios, iba incluyendo todos aquellos lugares donde los conductores afrodescendientes podían pernoctar o detenerse a tomar un refrigerio sin peligro. Con los años, Green fundaría la primera agencia de viajes para afroamericanos de clase media.

Arthur Jafa

Love Is The Message, The Message Is Death, 2016

Arthur Jafa (Tupelo, Misisipi, 1960) es uno de los más importantes cineastas afrodescendientes. En su trabajo busca construir un cine verdaderamente negro, capaz de responder a las condiciones existenciales, políticas y espirituales de las vidas negras en el presente. Para ello se basa en la apropiación de fragmentos de metraje de la cultura popular, películas, vídeos musicales, informativos, eventos musicales o deportivos e incluso de vídeos amateur tomados de la red, para tejerlos juntos de nuevo en una mediación inédita. Partiendo de una canción

de inspiración góspel de Kanye West (Ultralight Beam), *Love Is the Message* es una intensa meditación sobre la historia y la vida afroamericana, desde que nació el registro cinematográfico hasta el presente. En la convergencia de cuerpos negros dentro del montaje audiovisual, y encadenando performances que van del horror extremo hasta la más radical presencia de vida, la película presenta la enorme complejidad de la negritud como representación, en una de las más importantes obras de la última década.

D’Relle Khan, Bam Bam Khan y Jay Jay Revlon

Miembros de la escena vogue de Londres bailan en solidaridad con las víctimas del ataque terrorista homófobo en la discoteca Pulse de Orlando durante una vigilia multitudinaria en el Soho, 2016

El 13 de junio de 2016 una concentración en el Soho londinense manifestaba su repulsa por la 49 personas asesinadas en la discoteca LGBTQ Pulse en Orlando, Florida, el día anterior. Tres vogueers interrumpieron el curso de la protesta para reivindicar a la gente queer de color y su espacio con una danza que indica esa pertenencia, ese lugar seguro, el dolor, la rabia pero también la afirmación de vida y alegría de sus gestos. Uno de ellos, Jay Jay, explicaba al periódico The Guardian el día después: «Voguing es una válvula de escape para el dolor». D’Relle, que baila en este vídeo, añadía: «Cada viaje comienza con un solo paso, y yo lo vogueo en tacones. Marsha P. Johnson no reculó, y se nos bendijo con las revueltas de Stonewall. Esto [el voguing] fue nuestro contraataque».

Joan Jett Blakk

Joan Jett Blakk for President, 1992

Nacido en Detroit, Terence Smith comenzó a performar en 1974 y a mediados de los 80 fue uno de los fundadores de Queer Nation en Chicago, un grupo para la educación sobre políticas LGTB y de concienciación sobre el sida. En 1990, como Joan Jett Blakk, presentó su candidatura para alcaldesa de Chicago y en 1992 para presidenta de los Estados Unidos. Volvería hacerlo en 1996 y para la alcaldía de San Francisco en 1999. Este es el póster de su campaña para la presidencia de los Estados Unidos en 1992. El retrato imita la imagen del Dr. Huey Percy Newton, cofundador en 1966 con Bobby Seale del Black Panther Party, pero sustituyendo la lanza y el rifle por una ametralladora de plástico. Joan decía en sus entrevistas que representaba *The Blakk Pantsuit Party* (un juego de palabras con el Partido de las Panteras Negras que lo convertía en el Partido Blakk del traje pantalón).

Joan Jett Blakk

Joan Jett Blakk anuncia su candidatura a presidenta, 1992

Este vídeo recoge la presentación de su candidatura a la presidencia de 1992 en un restaurante de Chicago, por la Queer Nation Party y bajo el lema «Lick Bush in '92!», planteando un programa con un especial hincapié en que «Estados Unidos es el único país industrializado sin una póliza pública de salud». Otro slogan de su campaña era: «I want to make America the beautiful again» [Quiero volver a América hermosa de nuevo].

Joan Jett Blakk

Joan Jett Blakk en la Convención Nacional del Partido Demócrata, 1992

Joan Jett Blakk se presentó en la Convención del Partido Demócrata donde Mario Cuomo designó la nominación de Bill Clinton como Presidente en el Madison Square Garden. En el metraje, como un Tío Sam travestido, pronunció ante la prensa la consabida frase de aceptación de los candidatos electos («Gracias, Señor. ¡Estarás orgullosa de mí, América!») para después abrazar a miembros de ACT-UP que protestan por la lenta respuesta del gobierno a la crisis del sida casi una década después del inicio de su devastación.

Sylvia Rivera

Discurso de Sylvia Rivera (anfitrión en el escenario: Vito Russo) en la Congregación del Orgullo Gay en Washington Square Park, Nueva York, Sábado 24 de junio de 1973

Sylvia Rivera (Nueva York, 1951-2002) fue una activista transgénero, fundadora del Gay Liberation Front [Frente de Liberación Gay] y, junto con Marsha P. Johnson, del STAR [Street Transvestite Action Revolutionaries, Revolucionarias de la Acción Pública Travesti], para ayudar a las mujeres trans de color sin hogar. Este discurso de 1973 supone el primer manifiesto público de STAR y un mítico alegato dentro de la comunidad LGTB por los derechos de las personas transexuales.

Nuestro agradecimiento a la cineasta y activista transgénero Reina Gosset, cuyo trabajo y labor de difusión ha dado a conocer este y otros documentos entorno a Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson.

Sylvia Rivera / Paper Tiger Television

Sylvia Rivera en Market This! Queer Radicals Respond to Gay Assimilation [¿Comercia con esto! Queers Radicales responden a la asimilación gay], 2002

A medida que las comunidades LGBTQ fueron adquiriendo igualdad de derechos y las agendas políticas se centraron en el matrimonio igualitario, figuras fundamentales como Rivera fueron maltratadas por el consenso político conservador, provocando su descontento y desidentificación con el movimiento.

James Van Der Zee

Beau of the Ball, 1926

Para sus famosos retratos de sociedad James Van Der Zee (Lenox, Massachusetts, 1886 – Washington D.C., 1983) solía utilizar fondos, elementos decorativos y vestuario, para alimentar un estándar de belleza y glamour adecuado a las aspiraciones de la entonces emergente clase media afroamericana. *Beau of the Ball* desplaza la convención del retrato de presentación formal de una mujer adolescente en sociedad a la aparición del hombre homosexual travestido como forma de entretenimiento de masas. Harlem se había convertido en los años 20 en el centro de la cultura gay neoyorkina con una gran escena ballroom, donde la raza, la clase social y el género se entremezclaban sin pudor. En una ciudad segregada, los afroamericanos buscaron su espacio de socialización homosexual en su propio barrio, y así se convirtió en la meca de los homosexuales blancos del Downtown. En Harlem se celebraba el mayor evento comunitario de la sociedad gay neoyorkina: el Hamilton Lodge Ball, con cientos de drag queens y miles de espectadores. Bruce Nugent escritor gay del momento: «los drag balls se volvían cada vez más notorios y el género se convertía cada vez más en algo conjetural».

Fragmento de la película The Queen [La Reina] de Frank Simon, 1968

The Queen es un documental que narra el concurso de belleza para elegir a la Reina de la escena Drag Queen en Nueva York en 1967 (Miss All-American Camp Beauty Pageant), que contó entre los miembros del jurado con Andy Warhol. Una de las finalistas, Crystal LaBeija, protagonizó una bronca ante la elección de otra ganadora. En 1972, tras años de sentir el racismo del *mainstream underground* neoyorkino, comenzó la House of LaBeija y comenzó a celebrar un *Annual Ball*, de temática egipcia, en el momento en el que los historiadores afroamericanos

comenzaban a reivindicar que los grandes imperios anti-
guos del Nilo habían estado fundados por Nubios.

Andy Warhol

Marsha P. Johnson (Drag Queen), 1974

Tres facsímiles de Polaroids™ originales Polacolor Type
108

The Andy Warhol Museum, Pittsburgh

Contribución de The Andy Warhol Foundation for the
Visual Arts, Inc., Nueva York

Marsha P. Johnson (Nueva York, 1945 –1992) fue la acti-
vista y drag queen que en 1969 lanzó un ladrillo contra
la policía en el bar Stonewall y comenzó tres días de
revueltas que constituyen el momento fundacional de la
lucha por los derechos LGTBQ y que se conmemoran cada
28 de junio en el Orgullo Gay. Cofundadora del Gay Libe-
ration Front [Frente de Liberación Gay] y de STAR (Street
Transvestite Action Revolutionaries [Revolucionarias de
la Acción Pública Travesti]) con Sylvia Rivera, y también
miembro de ACT-UP durante la crisis del sida. Su cuerpo
apareció en 1992 flotando en el río Hudson, ante los
muelles del West Village: aunque la policía lo archivó como
suicidio, sus amigas y activistas aún luchan por la apertura
del caso como homicidio. En los años 70 se convirtió en
una de las musas del maestro del arte Pop Andy Warhol
(Pittsburgh, 1928 – Nueva York, 1987), que la retrató en
múltiples ocasiones en pintura o en icónicas Polaroid™.

Lorraine O'Grady

Untitled (Mlle Bourgeoise Noire), 1980 - 83 / 2009

Lorraine O'Grady (Boston, 1934) es una de las más impor-
tantes artistas contemporáneas afroamericanas. En la
que constituyó su primera performance, en 1980, llevó
un vestido de noche realizado con 180 pares de guantes
blancos y un látigo adornado con crisantemos, para acudir
a JAM (Just Above Midtown [Justo encima del Centro]), un
espacio de arte en Manhattan que representaba a artistas
afroamericanos. Allí, se dio cien latigazos mientras denun-
ciaba el régimen de exclusión al que estaban sometidos
los artistas afroamericanos en el sistema del arte neoyor-
kino, señalando también a los artistas negros por acom-
darse y realizar obras agradables para los comisarios y
públicos blancos: un arte con guantes blancos. Mlle Bour-
geoise Noire realizaría otras apariciones públicas luego, en
el recientemente fundado New Museum of Contemporary
Art.

Charles Atlas

Butcher's Vogue, 1990

Charles Atlas (St. Louis, Missouri, 1958) es uno de los más
importantes videoartistas de los años 80, mezclando en
sus películas estrategias de performance e incorporando
un registro de las subculturas urbanas del momento.
Butcher's Vogue [El Vogue del Carnicero] remite al barrio de
Nueva York donde se filma, en el Meatpacking District. Hoy
se encuentra ahí la nueva sede del Whitney Museum, que
antes era un espacio inseguro pero también de libertad.
El vídeo superpone el Vogue de Madonna a la historia de
dos prostitutas (interpretadas por Connie Girl y Chiclet,
icónicas del downtown neoyorkino) y un "john", un cliente
de prostitutas (interpretado por Joseph Lennon, un baila-
rían de Merce Cunningham en cuya compañía Atlas había
comenzado su carrera) en el mítico restaurante lumpen
Florent.

Martha Rosler / Paper Tiger Television

Martha Rosler Reads «Vogue», 1982

Martha Rosler (Brooklyn, Nueva York, 1943) es una de las
más influyentes artistas conceptuales de la primera gene-
ración del feminismo, fundamental en el uso del análisis
semiótico, sociológico y formal como herramientas críticas
de la cultura popular. En este caso, realiza un sencillo ejer-
cicio para el colectivo Paper Tiger Television (fundado en
1981 como un medio abierto con el objetivo pionero de
amenazar al control corporativo sobre los medios de difu-
sión televisiva y otras formas de poder jerárquico): una
lectura crítica página a página de un número de la revista
de moda «Vogue».

Cornel West

Cornel West (Tulsa, Oklahoma, 1953) es un filósofo y acti-
vista político afroamericano. Ha sido profesor de las univer-
sidades de Harvard, Yale y Princeton. Su pensamiento, que
liga raza, género y clase social en su crítica de los meca-
nismos de representación y de poder en la sociedad esta-
dounidense, es fundamental para entender el conjunto de
activismos que se encuentran bajo la etiqueta #BlackLives-
Matter.

Zoe Leonard

Zoe Leonard (Carmbridge, Massachusetts, 1961) es una
de las más importantes artistas de la segunda genera-

ción histórica del feminismo. A comienzos de los años 90 escribió el poema *I Want a President* para una revista queer que cerró antes de poder publicarlo. El texto circuló de todos modos entre los amigos de la artista, fotocopiado, diseminándose de forma vírica a modo de un meme pre-internet. El punto de partida había sido la candidatura independiente de la poeta Eileen Myles a presidenta de los Estados Unidos en 1992, anunciada como la primera “abiertamente hembra”. Se trataba de una respuesta directa a la inacción política ante la crisis del sida que cambiaría para siempre la estructura de la producción cultural en el país.

Dawoud Bey

Pissed Off, 1982

Dawoud Bey (Nueva York, 1953) es uno de los fotodocumentalistas más importantes de los Estados Unidos, últimamente conocido por sus retratos del Barack Obama. A comienzos de los años 80, cuando el artista David Hammons (Springfield, Illinois, 1943) se mudó a Nueva York desde la Costa Oeste, Bey documentó algunas de sus performances e intervenciones urbanas. En este caso, Hammons orina sobre una escultura de Richard Serra, T.W.U., instalada el año anterior en Franklyn St. en Tribeca, con la consecuencia de que un policía le pediría su documentación. La escultura tomaba su título de los trabajadores del transporte que habían comenzado una huelga mientras Serra instalaba su escultura monumental. Precisamente, Hammons ironizaba sobre la impermeabilidad al contexto social de la obra con un gesto vandálico pero inofensivo ante una escultura ya graffiteada.

Juliana Huxtable

Juliana Huxtable (Bryan-College Station, Texas, 1987) es una escritora, DJ y activista intergénero. Su obra más reciente toma sus raíces en la plástica que Emory Douglas había concebido para la propaganda del Black Panther Party, pero convirtiendo las certezas militantes en una crítica de las identidades políticas monolíticas. Así, en un póster el feminismo clásico se convierte en una farsa que no tiene en cuenta los factores de etnicidad, mientras en el otro, la tradición racionalista eurocéntrica se cuestiona como una forma legitimada de pensamiento único. Esta nueva iconografía, donde lo aparentemente banal cobra una nueva posibilidad de agenciamiento, es una respuesta desde la estética a la ineficacia de la tradición política y la falta de confianza en los modelos convencionales de compromiso activista.

Bruce W. Talamon

Bruce W. Talamon (Los Ángeles, 1949) es un fotógrafo californiano conocido por su trabajo de foto fija para la industria de Hollywood. En los años 70 estuvo muy cercano al grupo de artistas afroamericanos cercanos a la ideología del Nacionalismo Negro, entre ellos David Hammons (Springfield, Illinois, 1943). Talamon documentó los procesos de trabajo del artista en la producción de una de sus series más emblemáticas, los *Body Prints* [Huellas corporales], donde el propio Hammons u otros cuerpos negros se cubrían con grasa para prensar su cuerpo contra el papel, para luego fijar las manchas resultantes con pigmento en polvo. Esta serie constituye uno de los alegatos más radicales de la presencia del cuerpo negro en el sistema del arte, siempre como una representación desde la mirada blanca o como una fantasmagoría comercializada.

A finales de la década, cuando compartía estudio con la artista Senga Nengudi, Hammons realizaba jardines de pelo afro: separaba mechones con un cedazo y luego los insertaba en alambre para construir esas nuevas naturalezas en las salas de exposiciones o en la playa de Venice Beach. De estas instalaciones efímeras sólo queda registro en estas fotografías.

Glenn Ligon

Untitled (Four Etchings), 1992

[Sin título (Cuatro grabados)]

Los cuatro grabados de Glenn Ligon (Bronx, Nueva York, 1960) son un ejercicio de performatividad del lenguaje: cada uno constituye un comentario a citas fundamentales de la literatura afroamericana, en los que los autores se cuestionaban precisamente sus condiciones de existencia. Los dos de fondo blanco trabajan dos frases diferentes de la obra de Zora Neale Hurston *How It Feels to Be Colored Me* [Qué se siente al ser yo de color], de 1928: “Me siento más de color cuando se me lanza contra un fondo blanco intenso” y “No siempre me siento de color”. En las de fondo negro, repite el inicio de la novela de Ralph Ellison *Invisible Man* [El hombre invisible], ganadora del National Book Award en 1952: “Soy un hombre invisible. No, no soy un trago de esos que atormentaban a Edgar Allan Poe ni uno de los ectoplasmas de vuestras películas de Hollywood. Soy un hombre real, de carne y hueso, con músculos y humores, e incluso podría afirmarse que tengo una mente. Soy invisible simplemente porque la gente se niega a verme”.

Adrian Piper

The Mythic Being: Let's Have a Talk, 1975

Adrian Piper

The Mythic Being, 1973

Adrian Piper (Nueva York, 1948) inventó a mediados de los años 70 un personaje, El ser mítico, con el que realizó una serie de performances y dibujos. Disfrazada del estereotipo de masculinidad negra entonces, con un afro, gafas de sol y bigote, recitaba en espacios públicos fragmentos tomados de sus propios diarios de adolescencia. La fragilidad de la confesión íntima contrastada con una apariencia carnavalesca, denunciaban tanto la misoginia de la comunidad negra como la fantasía racista blanca del negro amenazante. En sus dibujos Piper convierte autorretratos fotográficos en fragmentos de una narrativa donde, a modo de un cómic, convoca al espectador a tener una conversación y quizá acabar en bronca.

Pope L.

Great White Way, 22 Miles, 5 Years, 1 Street (Segment #1: December 29, 2001), 2001 [El Gran Camino Blanco, 22 millas, 5 años, una calle (Segmento #1: 29 de diciembre de 2001]

William Pope L. (Newark, Nueva Jersey, 1955) es uno de los más importantes artistas de performance de los Estados Unidos. En *Great White Way* reptó durante 9 años desde la Estatua de la Libertad hasta casa de su madre en el Bronx, atravesando todo Manhattan vía Broadway, su calle más larga. Vestido de Superman, pero sustituyendo la capa por un monopatín atado a su espalda, la pieza se inició arrastrando al héroe blanco de la Guerra Fría por antonomasia tan sólo dos meses después del arranque de un nuevo orden mundial tras el atentado del 11S. Las diferentes fases, en que el artista reptaba hasta que el dolor físico impedía continuar, hablan de la diferencia que el sistema de clase todavía establece sobre los cuerpos negros en el sistema laboral, durante una crisis que obviamente recaería aún más sobre los cuerpos racializados.

Marlon T. Riggs

Tongues Untied, 1989 [Lenguas desatadas]

Marlon T. Riggs (Fort Worth, Texas, 1957 – 1994) ha sido uno de los cineastas afroamericanos más importantes de las últimas décadas, con un trabajo fundamental de cuestionamiento de los estereotipos cinematográficos sobre la negritud y las cuestiones de representación de género.

Tongues Untied es un aclamado documental, considerado una de las obras fundamentales de los años 80, que describe desde la performance, la música, el ensayo audiovisual, la confesión de *reality show* o el documental de vogueing, la complejidad de la experiencia afroamericana homosexual. La sucesión de fragmentos introduce a colaboradores de la talla del performer Blackberri, a los miembros del colectivo queer afroamericano Other Countries o al poeta Essex Hemphill, quien fallecería como el propio Riggs a consecuencia de las complicaciones del sida en la cima de su carrera. El mantra que inicia y termina la película, “hombres negros amando a hombres negros es el verdadero acto revolucionario”, tiene resonancias políticas hasta el presente en el contexto anglosajón del activismo interseccional.

Lyle Ashton Harris

Ektachrome Archives (New York Mix), 2017

Lyle Ashton Harris

Untitled (Silver Lake), 1994, 2016

El trabajo fotográfico de Lyle Ashton Harris (Nueva York, 1965) fue emblemático de las Guerras Culturales de comienzos de los años 90, cuando utilizaba recursos de puesta en escena para poner en situación crítica los estereotipos de género en las representaciones racializadas estadounidenses. Su *Ektachrome Archive* es una instalación realizada a partir de su archivo personal, de su “álbum de familia”, entre 1986 y 1996. En esa época crucial de la llamada globalización, desde el comienzo de la crisis del sida a la formación de Queer Nations, Lyle pudo fotografiar la intimidad de sus amigos que luego se convertirían en personajes fundamentales de la cultura mundial: cineastas como Isaac Julien, John Akomfrah o Marlon T. Riggs; artistas como Nan Goldin, Catherine Opie o Glenn Ligon; poetas como Essex Hemphill; críticas culturales como bell hooks; comisarios como Klaus Biesenbach... junto a las suyas discurren otras imágenes de amantes, novios, autorretratos, paisajes, dormitorios o discotecas ya desaparecidas con un ritmo establecido por la música de un popurrí del Nightclubbing de Grace Jones. La versión que se presenta aquí fue realizada este año para la Bienal del Museo Whitney, que la ha incorporado a su colección permanente, pero cuenta con un añadido específicamente planteado para esta exposición: *Untitled (Silver Lake)* es un autorretrato en clave humorística donde el artista realiza su sesión de belleza matinal mientras lee una revista de moda (como el Vogue) mezclando la condición aspiracional de clase que la lectura podría garantizar, con el deseo físico y

el narcisismo que despierta su iconicidad.

Terre Thaemlitz (K-S.H.E.)

Rosary Novena for Gender Transitioning (Homosexual Spirits), 2012

Esta pieza sonora de la compositora, teórica y activista transexual Terre Thaemlitz –bajo el pseudónimo Kami-Sakunobe House Explosion–, funciona como una anotación crítica con la normalización de la cultura popular: la música tecno tiene sus orígenes en las escenas urbanas queer y el house toma su nombre de las houses of voguing y sus beats. Como una tradición selectiva, la contaminación musical de los ascensores permite una genealogía viral y queer de la música de club.

Willie Cole

Lizard Mommy, 2017

Willie Cole

Bling, 2016

Willie Cole (Newark, Nueva Jersey, 1955) es un escultor cuyo trabajo se basa en la idea de la repetición de elementos apropiados de la cultura del consumo. En este caso, sus máscaras de tacones remiten al trabajo tradicional de la cultura Yoruba de Costa de Marfil, donde a lo largo del siglo XX comenzaron a utilizar cualquier material a su alcance para realizar sus máscaras tradicionales. La exuberancia de estas diosas bling bling es un gesto irónico y radical sobre la construcción accesoria y materialista de la imagen de la negritud en el capitalismo occidental.

LaToya Ruby Frazier

Aunt Migea and Grandma Ruby, 2007
(La tía Migea y la abuelita Ruby)

LaToya Ruby Frazier (Braddock, 1982) nació en una ciudad de Pennsylvania que había sido la antigua capital regional del acero. Su trabajo se ha centrado en la documentación de los efectos psicológicos de la desindustrialización sobre las familias de la clase trabajadora, sobre las relaciones afectivas y los vínculos sociales en la era postindustrial. Esta fotografía trata sobre la sororidad, la relación entre distintas generaciones de mujeres de la misma familia, que definen un tejido construido precisamente desde su posición no privilegiada de raza, género y clase, lo que permite la emergencia de nuevas formas sociales que merecen visibilidad.

Wu Tsang

For how we perceived a life (Take 3), 2012
(De cómo percibimos una vida (Toma 3))

Wu Tsang (Worcester, Massachusetts, 1982) realiza un trabajo como performer y cineasta sobre las construcciones de identidad en las comunidades trans, queer y migrantes de Los Ángeles. En este 16 mm, varios performers interpretan personajes históricos de la escena del voguing de las películas *The Queen* y *Paris Is Burning*, como Crystal LaBeija u Octavia St. Laurent, mediante un método que denomina “cita de cuerpo entero”: un encuerpamiento de los discursos como una recuperación de una genealogía con una tradición no reconstruida todavía pero común.

David Bronstein, Dorothy Low y Jack Walworth

Fragmento de Voguing. The Message, 1989

Voguing. The Message precedió en dos años al clásico *Paris Is Burning* convirtiéndose así en la primera película sobre el voguing y su escena. El hipnótico fragmento seleccionado muestra algunas de las leyendas de mediados de los 80 bailando ante los muelles del barrio de Chelsea, el mismo lugar donde artistas como Gordon Matta-Clark o David Wojnarowicz realizaron intervenciones artísticas fundamentales para la historia del arte. Estos gestos radicales suponen una prueba de cómo las formas estéticas inéditas tienen efectos incalculables, sobre todo en las formaciones sociales todavía desconocidas que pueden emanar de ellas.

Kalup Linzy

Becoming Jada, 2003

Kalup Linzy (Clermont, Florida, 1977) es uno de los primeros ejemplos en el arte contemporáneo del trabajo consciente con los desplazamientos de identidades, los juegos de rol y de representación de subjetividad que permiten los nuevos medios de la cultura digital. En este caso, realizar una sincronización labial con una canción de Erykah Badu (“Didn’t Cha Know”) le permite “volverse Jada”, una ficción drag que se encuerpa como real.

Paul Maheke

The dance floor could never be a story with one voice. The dance floor is packed with stories all pulsating with their own experiences and needs, 2017 (La pista de baile nunca podrá ser una historia con un a voz. La pista de baile está llena de historias, cada una palpitando con sus propias esperanzas y necesidades)

El trabajo de Paul Maheke (Brive-La-Gaillarde, Francia, 1985) piensa el cuerpo como un archivo en el que sus aguas son los vehículos cambiantes de su información y sus movimientos. En ese espacio metafórico el baile es un espacio fundamental para la articulación de presencia de las memorias sociales de los gestos, ya sea para poner en movimiento representaciones fijadas o para buscar la forma de inventar gestos nuevos. Esta instalación de cortinas lleva una cita del libro de Fiona Buckland *The Impossible Dance: Club Culture and Queer World-Making* (El Club imposible: la Cultura de Club y la creación de mundos queer). La frase dice: “La pista de baile nunca podrá ser la historia de una única voz. La pista de baile está llena de historias cada una palpitando con sus propias experiencias y necesidades”. Maheke deconstruye la frase en el espacio como se deconstruye la noción de un “nosotros” homogéneo, que no tenga en cuenta los diversos agenciamientos de raza y género en la colectividad.

Lorna Simpson
Stereo Styles, 1988

Lorna Simpson (Brooklyn, New York, 1960) es una de las más importantes artistas feministas afroamericanas. A finales de los 80, y dentro de una línea de trabajo entroncada con la crítica de la representación, realiza lo que llama anti-retratos, en los que la técnica fotográfica se resiste a su significado tradicional para revelar sus coordenadas estructurales: el de las posibilidades de ser de la mujer afroamericana en un sistema misógino y racista. En este caso, parte de la estética de los anuncios de cosmética de entonces para mostrar una serie de peinados. Entre ellos, una lista de adjetivos: “osado”, “sensible”, “severo”, “largo y sedoso”, “aniñado”, “sin edad”, “tonto”, “magnético”, “fresco del campo” y “suave”. Las etiquetas de la publicidad comercial, fijadas en los cuerpos convertidos en mercancía, se transforman entonces en posibilidades críticas, en declinaciones adjetivadas en contra de los “estéreo” tipos.

Carl Pope Jr.
The Bad Air Smelled of Roses, 2005

Carl Pope Jr. (Indianapolis, Indiana, 1961) obtuvo reconocimiento nacional a partir de su participación en la mítica exposición sobre la masculinidad negra, *Black Male*, comisariada por Thelma Golden Golden en el New Museum. En esta serie de posters de impresión tipográfica, cuestiona con sus mensajes las declinaciones de la subjetividad

negra, con mensajes contradictoriamente ofensivos (“¿Qué es un negro con un doctorado?” o “El genio negro es tan común estos días”), citas tomadas del famoso *The New Negro* (El nuevo negro) de Alain Locke de 1925 u otras del *New Negro Movement* (Nuevo Movimiento Negro) del periodista Hubert Harrison en *The Voice*. Las frases permiten plantear una fenomenología de la experiencia afroamericana hoy a partir de una técnica de impresión obsoleta y orientada normalmente a la publicidad comercial, para así estimular un espacio intertextual en el que la imaginación dé lugar a presencias nuevas en las subjetividades de sus públicos.

Ellen Gallagher
DeLuxe, 2004 - 2005

Ellen Gallagher (Providence, Rhode Island, 1965) realizó *DeLuxe* a partir de páginas de publicidad comercial en revistas dirigidas a la población afroamericana entre los años 30 y los años 70, como *Ebony*, *Our World* o *Sepia*. Estos anuncios de ropa interior, higiene femenina, pelucas, pomadas, productos para el pelo, tratamientos dermatológicos o cremas blanqueadoras, suponen un recuento de las pautas normativas impuestas sobre la población negra a lo largo del siglo XX desde el mercado, entendida como una masa de consumidores a explotar. Gallagher empleó una variedad apabullante de técnicas –desde el grabado tradicional a las últimas técnicas digitales, pasando por la plastilina– para transformar cada una de estas mejoras propuestas por el capitalismo a los cuerpos de negros y negras en una posibilidad nueva que subvierte los originales ofreciendo una casi infinita combinatoria de posibilidades identitarias, es decir, de formas radicales y complejas de vida racializada en los Estados Unidos de América. Esta obra figura también en las colecciones del MOMA, Whitney y Studio Museum de Harlem en Nueva York, la Tate Modern de Londres o el Walker Art Center de Minneapolis.

Rashaad Newsome
Shade Compositions (SFMOMA), 2012

La subcultura del voguing ha generado un lenguaje propio, tanto en el habla como en el gesto. Cuando dos bailarines compiten se produce un *Reading* (lectura), una demostración ágil de ingenio al leer a la competencia y señalarle al público y a los jueces algo que pueda parecer una debilidad. *Shade* (sombra) es otro grado de la lectura, una ambigua forma de demostrar la inferioridad del contrario pero que sirve al mismo tiempo como una demostración de respeto, un arma de admiración. En sus *Shade Compositions*

tions Rashaad Newsome (Nueva Orleans, Louisiana, 1979) parte de este elemento fundamental del voguing en una serie de trabajos donde el repertorio gestual del ghetto se abren como posibilidad de agencia y privilegio. En esta versión para el San Francisco MOMA, un grupo de mujeres y hombres travestidos interpreta un coro empoderado donde el ritmo se basa en los gestos de descontento y desprecio tradicionales en el ballroom.

Rashaad Newsome

King of Arms Ballroom Floor installation, 2017

(Instalación de suelo para el baile del Rey de las Armas)

Rashaad Newsome (Nueva Orleans, Louisiana, 1979) es un artista del apropiacionismo y del *sampling*, un maestro del *collage* que crea registros de ambigüedad a partir de signos de la cultura de masas identificadas con el público afroamericano. Con esta instalación específicamente concebida para el atrio del CA2M, Newsome continúa su trabajo sobre la escenografía necesaria para que el voguing ocurra, un capítulo más de su serie *King of Arms*. El papel de pared y los grafismos del suelo repiten motivos apropiados de la cultura bling bling del hip hop, del lujo radical de la industria musical, pero al mismo tiempo también refiere a un apropiacionismo: el mismo que ocurre con el tráfico de imitaciones de marcas de lujo en las calles de las grandes capitales mundiales, pero dignificado con la pompa heráldica de la tradición aristocrática eurocéntrica. El poder, entonces está otorgado a los cuerpos queer racializados que se apropiarán de este espacio en eventos regulares durante la exposición.

Gerard H. Gaskin

Serie Legendary

Las imágenes de la subcultura del *ballroom* neoyorkino de Gerard H. Gaskin (*Port D'Espagne, Trinidad y Tobago*) suponen una celebración del voguing y un trabajo muy celebrado dentro de su comunidad. La comunidad no había apreciado la forma en que *Paris Is Burning* había explotado su cotidianeidad, en lo que consideraron un extractivismo que no generó ningún beneficio para ellas, sino para la productora, la distribuidora y la cineasta. Gaskin, en cambio no tomó una fotografía hasta que en 1994 ya comenzaba a compartir una intimidad con las participantes: ahí arrancó un proceso de documentación que continuó durante veinte años, en varias ciudades americanas. Las imágenes en blanco y negro pertenecen sobre todo a Harlem y Nueva York, mientras que las imágenes en color apuntan a la diáspora de la propia escena del voguing, hacia Atlanta, Phila-

delphia o Washington D.C. Como él mismo explica: “Los *balls* son una celebración de la vida urbana gay negra y latina. Se construyen como concursos de belleza o talento. Las participantes trabajan para redefinir y criticar el género y la identidad sexual a través de un extravagante carnaval de moda. Ser hombre o mujer se convierte en algo fluido, con intercambiables puntos de partida o referencia, interrumpiendo la noción de un género fijado y rígido y de la condición sexual. Mis imágenes intentan mostrar una belleza más íntima y personal, el orgullo, la dignidad, el valor y la gracia que tan dolorosamente se han visto desafiadas por la sociedad convencional”.

Benji Hart

The Dancer as Insurgent, 2017

[El bailarín como insurgente / La bailarina como insurgente]

Benji Hart es artista queer, con un trabajo volcado en la educación y una posición fuera del sistema binario de los géneros desde la ciudad en que reside, Chicago. *Dancer as Insurgent* es una performance realizada en el CA2M el 16 de noviembre de 2017. En ella, Hart realiza una coreografía de voguing al tiempo que una conferencia sobre cómo sus gestos son una forma de resistencia radical, a través de plantear genealogías, cadenas de afectos, amenazas a la violencia estructural del sistema de raza, clase y género, atravesando la crisis del sida... Su pieza es fundamental en la comprensión de la performance radical afrolatina que constituye el asunto de *Elements of Vogue*.

DJ MIKEQ

CA2M presenta un *mix* especial de DJ MikeQ, fundador del sello Qween Beat y seguramente el DJ y productor de *vogue beats* más influyente a nivel internacional. Esta mixtape es un encargo realizado a MikeQ como banda sonora para la exposición “Elements of Vogue: Un caso de estudio sobre performance radical”.

Esta mixtape explora los sonidos del presente y el futuro de la escena *ballroom*, una comunidad ferozmente *underground* que se despliega en torno a desfiles transgénero y espectaculares batallas de baile entre reinas negras y latinas. La mezcla incluye pistas diseñadas para categorías específicas de *ballroom*, como “Runway” (pasarela) o “Butch Queen Vogue Femme”, aunque también “Ballroom Ha’s” (pistas para bailar vogue construidas a partir de samples del clásico “The Ha Dance”, de Masters at Work), así como remixes *ballroom* de varios géneros. Las pistas incluidas en este *mix* evidencian el hecho de que el sonido *ballroom* ha evolucionado abarcando influencias que van desde el Ghetto House hasta el Breakbeat, y del Hip Hop al Jersey Club. Este podcast de MikeQ también presenta a varios artistas de Qween Beat, el sello que fundó en 2005, incluyendo materiales de Byrrell the Great, quest?onmarc y Buddah the Commentator, entre otros.

MikeQ

MikeQ es una de las figuras más destacadas de la escena *ballroom* de la costa este, que sigue siendo en buena medida *underground* a pesar de llevar mucho tiempo activa. El productor, que trabaja principalmente en Nueva Jersey, no sólo es uno de los DJ de *ballroom* con mayor demanda, sino que también encabeza su propio sello, Qween Beat, con el que lanza de manera continua reediciones y remixes de vogue y *ballroom*.

MikeQ se prendó de la escena *ballroom* y su música en 2003, a los diecisiete años, al entrar en contacto con ella en una fiesta en Nueva Jersey. Se enamoró inmediatamente al ver la forma de baile conocida como vogue y los ritmos pegadizos acorde a los cuales se ejecutan sus movimientos irregulares. El tema *The Ha Dance*, que el dúo Masters At Work hizo famoso, incluye un sample de la película de 1985 *Entre pillos anda el juego*, con Eddie Murphy, y es uno de los temas que más suenan y se remezclan en la escena *ballroom*. El amor repentino de MikeQ le hizo emprender una búsqueda para encontrar más de aquella música que lo llevó a un club de Harlem, donde adquirió una visión más oficial de la escena. Con el tiempo, y de manera autodidacta, empezó a recrear esas melodías que le encantaba

oír, dándoles un giro propio.

En 2004, a través de su amistad con DJ y promotores, los remixes de MikeQ empezaron a sonar en el club, además de ganarse la aceptación de la escena a través de Internet, en un foro de *ballroom*. A partir de ahí, la gente empezó a comprar sus CD con mixtapes, además de contactar con él para pedirle mezclas personales que poder usar en los bailes (*balls*), llamadas Productions. Es en 2005 cuando empezó oficialmente como DJ y obtuvo su primera residencia en Nueva Jersey, a la que poco después seguiría otra en Harlem: fueron los primeros lugares en los que entró en contacto con la escena.

Hoy en día, hay un auge claro de la música de *ballroom*. Desde Kingdom, Bok Bok, Diplo y muchos otros grandes productores y DJ, MikeQ ha sonado en numerosos clubes y bailes por Estados Unidos y Europa. Ha producido más de 20 mixtapes de *ballroom*, incluido un EP con el sello Fade To Mind. En 2016 sacó *Qweendom*, el primer recopilatorio oficial del equipo de Qween Beat.

SELECCIÓN DE IMÁGENES

Joan Jett Blakk

Joan Jett Blakk for President, 1992

[Joan Jett Blakk para presidenta]

Póster, firmado por el artista y el fotógrafo

Fotografía de Marc Geller.

Cortesía del GLBT (Gay Lesbian Bisexual Transgender)

Historical Society, San Francisco

Colección CA2M, Móstoles

Gerard H. Gaskin

Serie Legendary

POCC Ball. Manhattan, N.Y., 2007

Impresiones digitales en color

Cortesía del artista

Marlon T. Riggs

Tongues Untied, 1989

[Lenguas desatadas]

Vídeo 55 min Cortesía de Signifyn' Works y Frameline, San Francisco

Adrian Piper

The Mythic Being: Let's Have a Talk, 1975

[El ser mítico: Hablemos]

Seis dibujos de cera sobre fotografía

Colección Fundación ARCO, CA2M, Móstoles

Dawoud Bey

Pissed Off, 1982

[Cabreado / Meado]

Tres impresiones de pigmento

© Dawoud Bey Cortesía del artista y de la Galería Stephen Daiter, Chicago

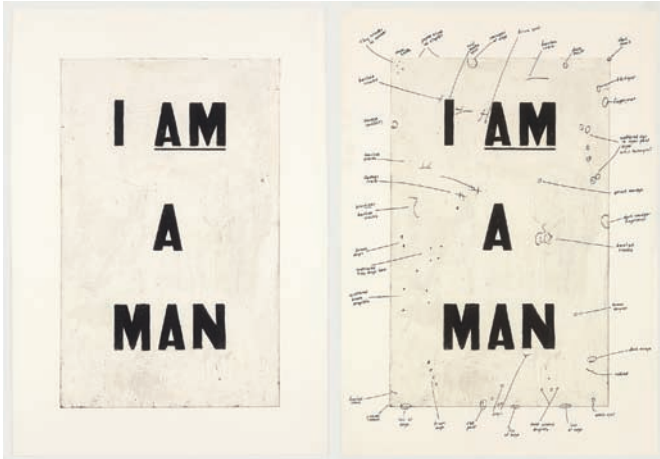
Gerard H. Gaskin

Serie Legendary

William, Gee Gee and Stephanie Ball. Philadelphia, Pa., 1998

Impresiones digitales en blanco y negro

Cortesía del artista

Glenn Ligon

Untitled (Four Etchings), 1992

[Sin título (Cuatro grabados)]

Grabado en barniz blando, aguatinta, aguatinta mordiente y al azúcar en negro Fabriano Murillo y papel Rives BFK
 © Glenn Ligon Cortesía del artista, Luhring Augustine, Nueva York, Regen Projects, Los Ángeles, y Thomas Dane Gallery, Londres

Lyle Ashton Harris

Lyle Ashton Harris, London, 1992

Imagen incluida en *Ektachrome Archives (New York Mix)*, 2017 (Archivos Ektachrome (Mezcla Nueva York))

Vídeo de tres canales de alta definición, color, sonido, en bucle.

Cortesía del artista y de la Galería Salon 94, Nueva York

Lyle Ashton Harris

Malcolm X T-shirt, Rome, 1992

Imagen incluida en *Ektachrome Archives (New York Mix)*, 2017 (Archivos Ektachrome (Mezcla Nueva York))

Vídeo de tres canales de alta definición, color, sonido, en bucle.

Cortesía del artista y de la Galería Salon 94, Nueva York

Rashaad Newsome

Shade Compositions (SFMOMA), 2012

[Composiciones “shade”]

Vídeo 49 min Cortesía del artista y la Galería De Buck, Nueva York

Willie Cole

Lizard Mommy, 2017

(Mami lagarta)

Zapatos, cable y tornillos

Cortesía del artista y de Alexander and Bonin, Nueva York

Arthur Jafa

Love Is The Message, The Message Is Death, 2016

[El amor es el mensaje, el mensaje es la muerte]

Vídeo

7 min 25 s

Cortesía del artista y Gavin Brown's enterprise, Nueva York / Roma

Kalup Linzy

Becoming Jada, 2003

[Volviéndome Jada]

Vídeo 4 min 23 s Cortesía de David Castillo Gallery,
Miami Beach

LaToya Ruby Frazier

Aunt Migeer and Grandma Ruby, 2007

[La tía Migeer y la abuelita Ruby]

Impresión en gelatina de plata

Cortesía de la Galería Espacio Mínimo, Madrid

Bruce W. Talamon

Cinco imágenes de David Hammons realizando body prints (huellas corporales) en el estudio de la Avenida Slauson, Los Ángeles, 1974

Impresiones digitales

ELLEN GALLAGHER *Free Nurses* from DeLuxe, 2004 - 2005
 A portfolio of 60 stichings with photogramme, spiltite, collage, laser cutting, laser peeling, silkscreen, offset lithography, handpainted and plasticine sculptural additions.
 84 1/4 x 175 inches / 214 x 444.5 cm (framed) Edition 10/20 GALLA 2004.0031 Detail
 ©GAGOSIAN

Ellen Gallagher

DeLuxe, 2004 - 2005

Un portfolio de sesenta grabados con fotograbado, mordiente, collage, corte láser, pelado láser, serigrafía, litografía offset, pintura a mano y añadidos esculturales de plasticina

Colección Larry Gagosian Cortesía del artista, Gagosian, Nueva York, and Hauser & Wirth, Nueva York

ELLEN GALLAGHER *Negro a Day and More!* from DeLuxe, 2004 - 2005
 A portfolio of 60 stichings with photogramme, spiltite, collage, laser cutting, laser peeling, silkscreen, offset lithography, handpainted and plasticine sculptural additions.
 84 1/4 x 175 inches / 214 x 444.5 cm (framed) Edition 10/20 GALLA 2004.0031 Detail
 ©GAGOSIAN

Ellen Gallagher

DeLuxe, 2004 - 2005

Un portfolio de sesenta grabados con fotograbado, mordiente, collage, corte láser, pelado láser, serigrafía, litografía offset, pintura a mano y añadidos esculturales de plasticina

Colección Larry Gagosian Cortesía del artista, Gagosian, Nueva York, and Hauser & Wirth, Nueva York

Wu Tsang

For how we perceived a life (Take 3), 2012

(De cómo percibimos una vida (Toma 3))

Película 16mm con sonido

9 min 34 s

Cortesía de Wu Tsang, Michael Benevento, Los Ángeles & Isabella Bortolozzi, Berlín

Paul Maheke
MBU
performance