

Rodney McMillian: *Against a Civic Death* (En Contra de una Muerte Civil)

Texto del primer piso

El trabajo del artista que actualmente reside en Los Ángeles—**Rodney McMillian** (Americano, nacido en 1969 en Columbia, Carolina del Sur), critica la clase social, raza, identidad e historia social usando materiales comunes y gestos cotidianos. Con entrenamiento en pintura y una licenciatura en asuntos foráneos, McMillian ha expandido la amplitud de su trabajo durante la última década incluyendo escultura, video, actuación e instalación artística. La exhibición – *Against a Civic Death* (En Contra de una Muerte Civil), esta visualmente delineada por los colores binarios, blanco y negro, colocados como dos secciones o capítulos distintos pero interrelacionados en el museo: en el primer piso, una representación de la supremacía blanca, y en el segundo piso, la política progresiva que a veces se encuentra en las comunidades negras. En general, la exhibición interroga la difícil coexistencia de estas fuerzas binarias a través de la historia Americana moderna.

Como un artista interesado en el espacio entre la abstracción y la representación, McMillian combina técnicas tradicionales de pintura y escultura con materiales “post-consumo” u objetos descartados como: sábanas, colchones, buros, sillas, alfombras y otros artículos relacionados con el hogar, y que son simbólicos del ciclo económico del intercambio; riqueza y pobreza.

Su trabajo también abarca la performatividad a través de actuaciones en vivo y grabadas, concebidas con la mayor consideración y que por lo general hacen referencia a discursos, clases u otros textos de la historia Americana para explorar la compleja y tenue narrativa que da forma a nuestra cultura y nuestras vidas. Atrás del fondo blanco y negro de la exhibición, los cuerpos aparecen y se acoplan - como fantasmas, figuras políticas, el espectador caminando a través del espacio, o la ausencia del artista-acompañado de sonidos ambientales, música apropiada y la misma voz del artista, para crear esta exhibición resonante y con profunda importancia a nuestro contexto y tiempo.

Abarcando la anchura del primer piso se encuentra una pintura de lona hecha a gran escala que representa la fachada de La Casa Blanca de los Estados Unidos del siglo dieciocho, con sus columnas neoclásicas y sus contornos exteriores reproducidos en un estilo gráfico y simple. Laboriosamente cocida a mano con hilo negro en sombras de lona blanca, las cortinas de forma plegable en el piso, una falible interacción del icono arquitectónico. Como el artista lo ha mencionado en referencia a un trabajo anterior con acrílico derramado en un lienzo cortado, *Untitled (The Supreme Court Painting)* (Sin Título (La Pintura de la Suprema Corte)), 2004–2006, “al sentir caer el lienzo sobre mí, sugiere que la arquitectura—y el simbolismo de la misma—puede ser desafiado.” McMillian ha usado el tema de la arquitectura y el simbolismo de estructuras en dibujos, pinturas, instalaciones artísticas y actuaciones por más de una década. Casas, iglesias, y en particular, edificios de gobierno aparecen con regularidad, haciendo una referencia al poder político de la arquitectura para elevar y erradicar sistemas judiciales y cautivar a su gente.

Por detrás—o por dentro—*The White House Painting* (La Pintura de la Casa Blanca), 2018, es una película oficial, dirigida y coreografiada por McMillian y grabada en Austin. Explorando la vulnerabilidad de la “arquitectura del poder” así como el poder de la danza para expresar las relaciones de los cuerpos en relación con el paisaje y la historia. Esta película, *Untitled (neighbors)* (Sin Título (vecinos)), 2017, caracteriza una actuación de cuatro bailarines de ballet profesionales, encapuchados de blanco y con sus caras oscuras quienes caminan alternándose, haciendo ademanes y bailando a través del agua y el paisaje arbolado.

La película comienza al atardecer y progresa a las horas oscuras de la noche, así como los bailarines progresan de movimientos lentos y medidos a movimientos frenéticos con interacciones animalistas en un elemento de arquitectura neoclásica a un culminante ritual de danza en círculos en el bosque. Este trabajo está conectado con un video continuo realizado por McMillian, *Untitled (sheet performance)* (Sin Título [La actuación de la sábana]), 2005, en el cual el artista solitario más nunca visible, actúa en unas series de baile abstractas, movimientos gestuales con tempo y arco, visible a través de la sábana blanca. Simultáneamente hermoso y aterrador, los actores encapuchados de blanco atribuyen a la fábula abstracta de historias de fantasmas y la metanarrativa de las figuras históricas embrujadas: ellos son bailarines con disfraz, ellos son fantasmas, ellos son miembros del Ku Klux Klan. Pero como lo sugiere su título *Untitled (neighbors)* (Sin Título [vecinos]), 2017, estas apariciones no son extrañas, como lo son nuestros vecinos o los que están alrededor de nosotros. En las palabras de McMillian, “La idea de fantasmas siempre es algo común, ellos tienen un lugar y un sitio dentro de nuestra comunidad. Ellos persiguen lo que ellos saben.”

Texto del segundo piso

La escalera inclinada de El Jones Center sirve como puente—o introducción—al “Capítulo Negro” del segundo piso. Aquí, McMillian intervino en la arquitectura del edificio encubriendo las simbólicas escaleras de madera con una gran pintura oficial, *44.8617° N, 93.5606° W: coordinates to an ascension* (44.8617° N, 93.5606° O: coordenadas para una ascensión), 2018, un tapiz irregular colgado desde el suelo hasta el techo. Las coordenadas de este título dan referencia a la casa, estudio y sitio de peregrinaje del llamativo cantante y genio de soul-funk, Prince, en Paisley Park, Chanhassen, Minnesota. Físicamente, la ofuscación y confrontación del artista con la arquitectura existente del edificio (la escalera) evoca los temas continuos de poder y desestabilización en su trabajo. En composición, la pintura predominantemente negra que caracteriza franjas pintadas y arroyos de pintura representando una forma arbolada y casi montañosa. Las porciones son pintadas en camoufflage, gris nube con patrones y colores de rosa fresco, divididos por serpenteantes líneas verticales, sugiriendo ramas o parras. Lunas flotando en la distancia.

Este paisaje cósmico y abstracto transporta al espectador, sirviendo como túneles, instalaciones directivas, o columnas envueltas que McMillian ha creado anteriormente para alterar y dirigir el movimiento del espectador de un lugar a otro. Aquí, este movimiento es físico, en la progresión del primer piso al segundo, y metafóricamente, desde la política de la supremacía blanca del primer capítulo hasta el dogma progresivo y optimista del segundo capítulo.

En este piso de la exhibición de Rodney McMillian se presenta el color y concepto de la oscuridad: un ejercicio monocromático en abstracción conceptual representando el aspecto político de la cultura e historia Afro-Americana. Si el capítulo de McMillian en la supremacía blanca es el crepúsculo de un falible, malicioso, poder silencioso, su capítulo en política negra y progresiva es el amanecer de los puntos ciegos iluminados y optimismo guardado para el futuro.

Dos instalaciones que combinan la escultura y el sonido ocupan este espacio. *pod: frequencies to a manifestation* (pod: frecuencias a una manifestación)—una configuración específica del sitio de una instalación anterior por McMillian en el 2016—honra el legado de un político Americano, autor, y activista de los derechos civiles, Shirley Chisholm. Emanando de un altavoz, se escucha la distintiva voz de Chisholm en el discurso de la campaña presidencial de 1972 en la Universidad de California, Los Ángeles. La primer candidata mujer Afro-Americana que se postula para la nominación presidencial del partido Democrático, Chisholm critica fuertemente la naturaleza del poder como su firme oposición y enojo contra el status quo político que retumba a través del espacio rígido.

Como si escuchara cercanamente, o tal vez proclamando una llamada y respuesta, una colección minimalista de jarrones de vidrio vacíos, pintados de negro es organizada al estilo naturaleza muerta en estantes blancos por toda la galería. Un recipiente extraño, localizado centralmente, es una escultura negra de forma bulbosa: El título “pod” (“vaina”), silencioso pero absorbiendo el sonido, germinante y tangible. Alrededor del cuarto, chocando y entremezclados con la voz de Chisholm, hay dos grabaciones instrumentales mezcladas por McMillian: pianista de jazz, arpa, y compositora Alice Coltrane y su grabación transcendental de 1971, *Journey in Satchidananda* (Jornada en Satchidananda) y la inhibida *Ask the Ages* (Preguntale a los Siglos), de 1991, el último álbum de la leyenda de la guitarra de jazz (y contemporáneo de Coltrane) Sonny Sharrock. Aquí, la apropiación cacofónica de McMillian, restablecimiento y amplificación de las voces y la música de la gente, comúnmente pasado por desapercibido en la historia Americana transmite apasionados argumentos de décadas y hace una llamada de acción que todavía retumba en el paisaje político de hoy en día.

La obra escultural de tela negra *a prism* (un prisma), 2016 presenta al espectador una pared curva, la cual emana sonido de su interior, pero marcando un espacio inaccesible para el espectador. El título sugiere una dimensión alterna o una perspectiva a través de la cual el trabajo del artista podría transportar al espectador, o quizás una manera distorsionada de observar al mundo. El componente de audio presenta al artista cantando una versión de la canción “That’s the Way of the World” (“Esa es la Manera del Mundo”) de 1975 Earth, Wind & Fire. Originalmente interpretada por la banda de soul clásica, quien combinó influencias africanas con jazz, funk, disco, soul y rock, la canción habla de la belleza y los riesgos de estar en el mundo, convirtiéndose en el himno subestimado de McMillian. La re-interpretación vulnerable de la canción por McMillian, el artista ahora una figura invisible escondida atrás de la pared prisma emitiendo su voz, actúa como una proyección sin cuerpo en el espacio—una actuación sin la presencia física del artista.