

HOST Aryel
René Jackson
28 de sept.
de 2023 –
28 de enero
de 2024

The ContemporaryAustin

LAGUNA GLORIA

3809 West 35th Street

Austin, Texas 78703

512 458 8191

Art School: 512 323 6380

JONES CENTER

700 Congress Avenue

Austin, Texas 78701

512 453 5312

HOST

HOST es un espacio de exposición y una serie de programas que amplifica el compromiso de The Contemporary Austin con poner a los artistas en el centro de la escena y recibir al público. Dentro de cada ciclo de exposición, un artista creará un entorno recién encargado en el espacio de galería HOST en el Jones Center. Cada obra contará con programación. Durante el tiempo de duración de cada exposición, los artistas invitarán a los visitantes a conocer sus mundos.

Artwork © Aryel René Jackson. Imágenes cortesía del artista a menos que se indique lo contrario.

Text © The Contemporary Austin 2023.

Mostrar tipografía por Simon Walker en Beasts of England.

Diseño gráfico por Phillip Niemeyer.

Aryel René Jackson en su estudio en Austin, Texas, 2023. Imagen por cortesía de The Contemporary Austin. Fotografía de Rebekah Flake.

Aryel René Jackson

A través de su trabajo con la escultura, el video, el sonido y la performance, **Aryel René Jackson** (que nació en 1991, Monroe, LA; trabaja en Austin, TX) explora el paisaje como un lugar de representación personal. En esta obra encargada recientemente para The Contemporary Austin, Jackson presenta una instalación escultórica que evoca los terrenos de Texas y Luisiana, dos lugares que guardan un profundo significado personal, ya que se crio en Nueva Orleans y ahora trabaja en Austin.

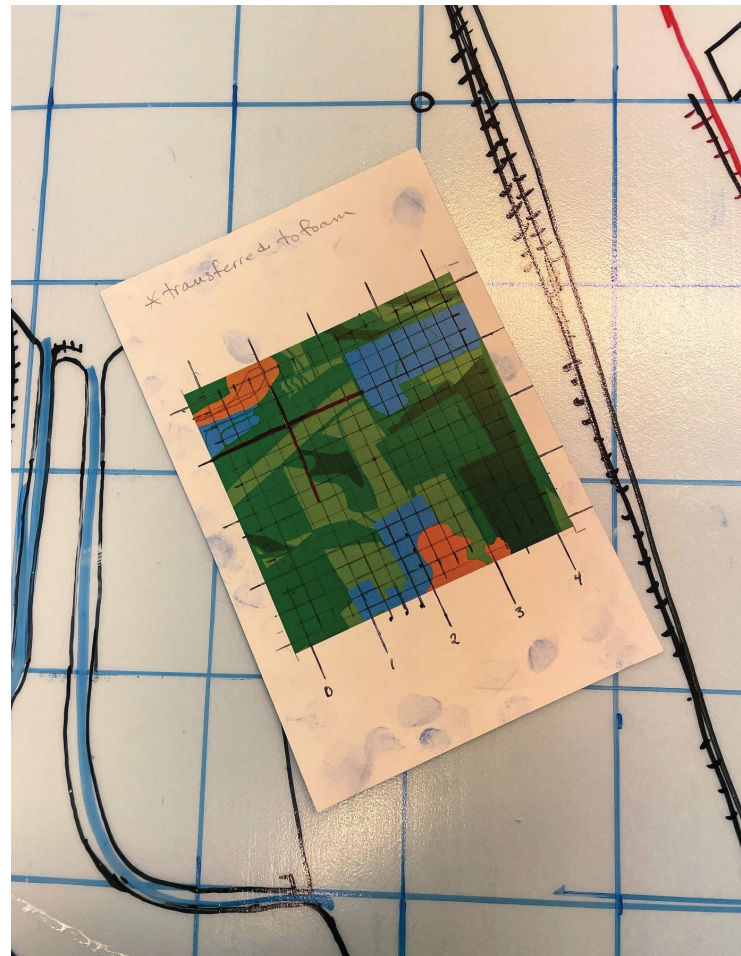
La instalación de Jackson, *What it means: iterations of a welcoming place*, responde en parte a su deseo de “que el paisaje me represente” y ronda entre la pintura y la escultura, y la abstracción y la representación, en una topografía inventada que combina imágenes figurales con la geografía y entrelaza las narraciones personales con las historias públicas. Las imágenes, pintadas y talladas en grandes paneles fueron extraídas de los archivos familiares de Jackson, un recurso importante en su práctica basada en la investigación. Jackson usa este material personal para explorar el modo en que su propia historia familiar se entrecruza con historias de perseverancia, resiliencia y resistencia de comunidades negras, indígenas y criollas del sur del país. Para Jackson, los paisajes son como un palimpsesto,

algo reusado o alterado por el tiempo y la historia, pero que sigue teniendo rastros visibles de sus formas previas.

Esta instalación está acompañada por un rico paisaje sonoro compuesto por grabaciones de campo realizadas en el este de Austin, mezcladas con sonidos simulados de la naturaleza y entrecortados con poemas originales escritos y narrados por Jackson. A medida que el audio se desarrolla, se invita a los visitantes a relajarse, imaginar y pensar en ellos mismos en relación con el imaginario de la instalación.

En el transcurso de la exposición, la instalación también actuará como un taller de producción para que Jackson cree una obra de video que funcionará como una exposición pública y, a su vez, como una plataforma para el desarrollo de una nueva obra. Esta película, que se estrenará próximamente, expandirá aún más el proyecto de Jackson, *A Welcoming Place*, en el que se exploró la historia del desarrollo del este de Austin a través de un diálogo intergeneracional con los austineses negros. Esta nueva película expandirá el enfoque del proyecto más allá de los límites del estado para incluir nuevas entrevistas e investigaciones de archivo sobre el urbanismo y el ambientalismo de Nueva Orleans y Nueva York, dos ciudades en las que Jackson ha vivido y trabajado en el pasado. Este proyecto en progreso se presentará en Laguna Gloria a comienzos de 2024.

— **Julie Le**, curadora asistente, The Contemporary Austin

Una imagen de Aryel René Jackson en acción en su estudio en Austin, Texas, 2023. Artwork © Aryel René Jackson. Imagen por cortesía de Aryel René Jackson. Fotografía de Aryel René Jackson.

Aryel René Jackson, *A Welcoming Place* (fotograma), 2020–2022. Video monocanal, color y sonido. Duración: 30:14. Artwork © Aryel René Jackson. Imagen por cortesía del artista.

Julie Le: *En una ocasión, describiste el incentivo para esta obra como un deseo de “que el paisaje [te] represente”. ¿Podrías desarrollar esta idea?*

Aryel René Jackson: Cuando llegué por primera vez a Austin en 2017, me sorprendió la inmensa belleza del entorno natural y la diversidad de paisajes que existen en todo Texas. También me enamoró el progreso de Austin para convertirse en uno de los líderes de la sostenibilidad y la gran cercanía que existe entre la identidad de la ciudad y su belleza natural. Aunque me impresionó la naturaleza y la belleza del lugar, también aprendí acerca de la opresión histórica que sufrieron las comunidades negras e hispanas de Austin por las prácticas discriminatorias del este de Austin antes de y durante la década de 1960. Aprendí de los austineses perjudicados por esta situación y comencé a realizar mi propia investigación sobre esta historia.

Mi deseo de verme en el paisaje proviene de la discordancia que se produjo en ese choque entre los estándares ambientales y la opresión histórica a las comunidades que me habían criado, visto crecer y nutrido. Quiero que sus vidas reciban el sustento de las causas valiosas que defiende el ambientalismo.

Julie: *¿Cómo comenzaste a crear tu instalación? ¿De qué manera se relaciona esta obra nueva con tus proyectos pasados o actuales?*

Aryel: Hace tiempo que tengo una imagen dando vueltas en mi cabeza de figuras realizando actos de ayuda mutua y codependencia. Esta muestra fue una oportunidad para materializar esas imágenes. Hice referencia a fotos familiares espontáneas, de mis primos ayudándose a montar el caballo de nuestra familia, y de mi hermana sosteniéndome cuando era un bebé. Estas imágenes hallaron un hogar natural junto a un fragmento prestado de un grabado del siglo XIX en el que se muestra una reunión multirracial y fotografías del movimiento por los derechos civiles de la década de 1960.

Principalmente, mi arte está orientado al cine. Aquí no presento un video, sino que elijo presentar elementos visuales y auditivos de mi práctica, y la galería misma también servirá como un taller de producción en el que filmaré tomas aéreas y panorámicas para mi próximo proyecto. Mi última película, *A Welcoming Place* (2020–22), logró captar una observación del modo en que la planificación y el desarrollo de la ciudad de Austin carecieron de una intención de retener a los residentes negros e hispanos. Estoy en medio del proceso de creación de una secuela que expandirá mis observaciones sobre el urbanismo y el ambientalismo y las ampliará más allá de los límites estatales a partir del estudio de Luisiana, Nueva York y Texas.

Julie: *¿Podrías describir algunos de los temas que exploras en tu instalación y cómo esperas que los visitantes interactúen con los elementos presentes en ella?*

Aryel: Quería utilizar esta exposición como una oportunidad para crear una obra que se utilizará en una película futura como una manera de llevar a la audiencia detrás de bastidores. La instalación también ofrece oportunidades para que los visitantes se sienten y elijan desde qué perspectiva ver cualquiera de los paneles del paisaje. Mientras estén sentados, también estarán rodeados de altavoces direccionales que reproducen un paisaje sonoro que anima a los espectadores a relajarse, imaginar y recordarse a sí mismos a partir de las siluetas de las figuras en los paneles.

Desde 2019, me he interesado por los mecanismos educativos y, en repetidas ocasiones, he recurrido a los métodos de cuadrícula de Albrecht Dürer y Leonardo da Vinci como un concepto para ver el mundo y traducirlo. De manera similar, en los últimos años, he estado utilizando conceptos meteorológicos como metáforas para comprender los medioambientes. “Pronosticar” y “tomar la temperatura” pueden ser expresiones coloquiales que sirvan para hablar sobre una práctica de testimonio colectivo que señala las formas de discriminación contra los negros que se extienden por los paisajes gentrificados. En las comunidades negras, cuando digo “¿Cómo está el clima?”, estoy preguntando: “¿Qué vibra hay? ¿Me recibirán bien aquí?”

Aryel: *¿Cómo se ve un lugar acogedor para ti?*

Julie: Para mí, “un lugar acogedor” es más un concepto compartido que un lugar fijo y concreto. Pienso en mis padres, dos refugiados desplazados por la guerra que terminaron aquí en busca de *un lugar más acogedor*. Se mudaron a un país que participó en su desplazamiento, un país que finalmente les otorgó una ciudadanía, pero a menudo no ha reconocido sus derechos económicos, sociales o culturales. ¿Qué hicieron las personas como ellos para crear sus propios espacios? Me interesan esas comunidades surgidas del desplazamiento transnacional, pero también las olas secundarias de desplazamientos en barrios de inmigrantes que se producen por políticas y desarrollo, como las que ocurren actualmente en Austin y Houston. Mis padres se asentaron en un pueblo pequeño, donde hay una pequeña comunidad vietnamita. El lugar es sublime y hermoso, al estilo del este de Texas: tiene vastas praderas con flores silvestres e increíbles tormentas eléctricas. Me siento como en casa allí, pero el lugar tiene un trasfondo muy arraigado de racismo y exclusión que me hace sentir eternamente alienígena. Al haber crecido en el sur, siento una gran atracción por el modo en que tu práctica ubica esas complejidades y tensiones en relación con el lugar y la identidad.

Aryel René Jackson en su estudio en Austin, Texas, 2023. Imagen por cortesía de The Contemporary Austin. Fotografía de Rebekah Flake.

La práctica de **Aryel René Jackson** (n. 1991, Monroe, LA), artista de Austin, contempla la tierra y el paisaje como lugares de representación personal. Su práctica está influenciada por su herencia afrocriolla de Luisiana y su experiencia como una persona afroamericana que creció en Nueva Orleans durante el período posterior al huracán Katrina. La práctica de Jackson se basa en lo que denomina “Ensayos visuales”, es decir, ensayos líricos cinematográficos que usan la tierra, la performance, la imitación y la instalación escultórica para reflexionar acerca de la teoría crítica sobre la raza y los estudios arqueológicos. Jackson tiene en cuenta el modo en que los datos materiales visuales, tangibles y experienciales influyen en la percepción a la hora de especular sobre el pasado.

Jackson estudió en The University of Texas at Austin (2019), Skowhegan School of Painting and Sculpture (2019), el programa de intercambio de la Royal College of Art (2018) y Cooper Union (2013). Sus películas se han presentado en el Museum of Modern Art de Nueva York (2022), el Baltimore Museum of Art (2021) y The Momentary en el Crystal Bridges Museum (2020). La obra de Jackson se ha expuesto en galerías e instituciones como Artpace San Antonio (2022); Dallas Contemporary (2021); Jacob Lawrence Gallery, Seattle (2021); Contemporary Art Center, Nueva Orleans (2018); DePaul Art Museum, Chicago (2018); Rhode Island School of Design Museum (2017); y Studio Museum en Harlem (2016). En 2021, Jackson recibió el Tito’s Art Prize.

Julie Le es curadora asistente de The Contemporary Austin.

Aryel René Jackson, *A Welcoming Place* (fotograma), 2019. Artwork © Aryel René Jackson. Imagen por cortesía del artista. Fotografía de Hiram Mojica.