

'Die Migration' (2013), de Mira Lehr. Yute, piedras, emulsión de cobre, papel japonés, tinta y resina, 108 x 192 pulgadas.

El poder creador de las artistas locales

ADRIANA SERRERA
Especialista Nuevo Herald

a exposición *I Am a Woman: Hear me Roar* es una selección representativa de las mujeres artistas en la comunidad de Miami, donde hay grandes reservas de creación ignoradas. Curada por Kathryn Mikesell y Ombretta Agro Andruff en un edificio en Wynwood, sorprende por la calidad general de las obras y por la coherencia de diálogos logrados gracias a un inteligente aprovechamiento del espacio que transforma limitaciones en posibilidades.

El título (*Soy una mujer: escríbeme rugir*) proviene de la primera línea de la canción *I am a Woman*, escrita por Helen Reddy y Ray Burton en los setenta: un lema del movimiento de contracultura feminista. Y marca un escenario de empoderamiento para la obra reunida de 22 mujeres: Pip Brant, Carol K. Brown, Nicole Burko, Paola Cassella, Rose Cromwell, Julie Davidson, Eurydice, Carol Jazar, Sarah Michelle Rupert, Lori Noshik, Tina Salvesen, Anastasia Samoylova, Angela Varela, Michelle Weinberg, Mira Lehr, Allison Matherly, Lori Noshik, Alex Nufield, Christina Petersson, Vickie Pierre, Bianca Pratorius, Lydia Rubio y Donna Ruff. Muchas obras remuevan el medio del teñido, o el género del paisaje y reafirman la vigencia del collage.

Brant ha influenciado el uso del teñido en el arte contemporáneo local. Las obras de la serie *Samphire Re-enactments* demuestran su maestría. El diptico *Chris War Union Charge* está conformado por un lienzo en el que un miembro de la Caballería de la Unión encierra la bandera del Norte en la sangrienta guerra civil, y una pieza bordada, la pintura resalta una imagen visual de esas recreaciones de batallas históricas que, según Brant, son hechas por "talentos locales" con esfuerzos "plagados de suposiciones", y refleja visualmente las "descomposiciones"

'SABANA' (políptico de siete piezas, 2014), de Lydia Rubio. Detalle, caja de madera con libro y acuarelas, 7 x 9 x 1,5 pulgadas.

de la historia: las formas se alargan y se distorsionan siguiendo "un patrón radial", hasta construir una poderosa imagen con las configuraciones de la memoria. Esas deshaciéndose de las formas reales en una erosión de colores se agudiza aún más en la pieza bordada: una sección de la escena colectiva se transforma en puntadas dispersas. En lugar de "escribir sobre la escritura de la historia", Brant pinta y teje las "erosiones" de la historia.

Las esculturas en fieltro de Pratorius condensan la calidad de lo orgánico: sus formas ondulantes se desuelgan con una maravillosa afirmación vital, con la capacidad incansable de extender un gesto, de repetirse y variar. En el tapete *Gardys*, Michelle Weinberg atusa a mano una de sus arquitecturas ficticias. Otra pieza notable es *Die Migratorias*, de Mira Lehr. Sobre el estremado en yute, la artista une franjas y construye "conglomerados" en rojos, ocres o azules, evocando "una de las mayores migraciones de nuestro planeta": la que diariamente realiza el plancton que

'UNION CHARGE' (dipinto, 2014), de Pip Brant. Oleo sobre lienzo y tejido en lino, 26 x 71 y 18 x 18 pulgadas.

asciende desde las profundidades marinas hasta la superficie cuando la noche cae. Así, evoca un paisaje formado por esa migración tan incontenible como invisible a los ojos de otros pobladores del planeta, que intentan contener la movilidad de los miembros de su especie.

Las abstracciones cromáticas o telélicas de Tina Salvesen acaban de formarse en la oscuridad: tras crearlos con diversos tintes, acrílico y metálico, los entierra durante diversos períodos y condiciones de tiempo, hasta que la tierra los completa. Los paisajes artícos de Nicole Burko como el óleo *Whirlpool*, consumen por su capacidad de aludir simultáneamente a lo exterior y lo interior: al ser en el mundo. Matherly explora la conjugación entre cuerpo, paisajes domésticos y exteriores. Cassola ilumina el acto femenino de tocar y plantarse en el mundo en sus fotografías y Eurydice cose a mano sobre papel rostros y gestos.

El políptico *Sabana* de Rubio aborda paisajes vistos -y vividos- en su periplo nómada. Círculos, cuadrados, semicírculos, reglas, contienen fragmentos de cielos, árboles, montañas, que se desorganizan en la memoria afectiva como ese rompecabezas que contiene las letras de su título y un libro duchampiano con la maqueta de todas las piezas. Las flores que elige Cromwell son artificiales. Davidson construye otro género de paisajes con fragmentos alusivos a espacios arquitectónicos y mundos orgánicos. La tensión entre naturaleza y cultura anima su exploración de los límites entre formas geométricas y elementos que sugieren lo incontrolable.

El collage reaparece en la obra de varias artistas: Rupert, Petersson, Noshik y Nufield. Samaylova compone digitalmente planos geométricos con hojas de paisajes tomados de dominios públicos en un renovador proceso de posproducción. Jazar usa preci-

sos recortes de imágenes tomadas de Anforam, "la Biblia del arte contemporáneo" que recomponen sobre hojas blancas o negras como poemas visuales que deleitan su propia lengua.

En 49 hermosos, Brown enmarca pequeños retratos de mujeres interiormente poderosas y relacionadas con el arte, subvertiendo el tradicional juego de vestir muñecas con trajes de papel. Vickie Pierre plantea agudamente un retrato conjugando el título *Elemental Mistresses (The Power of 3)* y el mismo número de figuras construidas con piedra, no por azar negra. La ambigüedad se potencializa con el texto inscrito en la pared que traduce: "Este debe ser el amor del que hablan", refinando irónicamente los múltiples roles de la mujer marcados por lo racial.

Las logradas abstracciones geométricas de Valella están construidas con un juego de fragmentos minuscules de azaña dispuestos al azar. El procedi-

LA EXPOSICIÓN 'I AM A WOMAN: HEAR ME ROAR' ES UNA SELECCIÓN REPRESENTATIVA DE MUJERES ARTISTAS DE LA COMUNIDAD, DONDE HAY GRANDES RESERVAS DE CREACIÓN IGNORADAS

miento evoca las composiciones aleatorias de los collages con cuadros de Jean Arp, pero aprovecha las cualidades de la imagen digital para alterar las dimensiones de placenteros accidentes visuales. Los bellos patrones abstractos de Ruff evocan los brocados del barroco, pero han sido construidos con laboriosidad, usando fragmentos de periódicos y/o papeles quemados. Conforman geometrías laberínticas e impredecibles que reflejan en si la poderosa alegría entre una materia frágil y una imaginación que reinventan otras reglas de construcción. La curiosidad -ese don de Pandoro defraudará a los visitantes que exploran los universos constituidos por estas mujeres artistas en Miami.

I am a Woman: Hear me Roar,
65 NW 24 St., Miami 33127.
Hasta agosto 30. Clas presta:
305-776-8298.
www.yourjournattohead.com.