

MEDIA CONTACT:

Lauren Sharp

805.966.5373 x108

communications@mcasantabarbara.org

Para su publicación inmediata.

El cineasta y artista James Benning exhibe películas y nueva obra en su debut institucional en la Costa Oeste de Estados Unidos en Museum of Contemporary Art Santa Barbara (MCASB)

Exhibición : *James Benning: Quilts, Cigarettes & Dirt (Portraits of America)*

Recepción de inauguración: Jueves 16 de mayo, 2019, 6 - 8 pm en MCASB

Duración de la exhibición: mayo 16 – julio 14, 2019

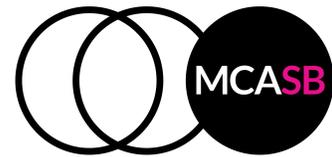
Izquierda: James Benning, *Wooden Boxes*, 2019, Cortesía del artista. Derecha: James Benning, *Mouchette*, 1937, Georges Bernanos, 2017, Cortesía del artista.

SANTA BARBARA, CALIFORNIA. Museum of Contemporary Art Santa Barbara (MCASB) se complace de anunciar el debut institucional en la Costa Oeste de Estados Unidos del cineasta y artista James Benning, *James Benning: Quilts, Cigarettes & Dirt (Portraits of America)*. Por más de 40 años explorando el medio cinematográfico, Benning se ha inmerso en la historia, la memoria y las tradiciones documentales, abarcando frecuentemente el paisaje norteamericano desde un tratamiento riguroso. La exhibición presenta la visión detallada del artista en una serie de retratos norteamericanos, íntimos y distintivos, incluyendo un nuevo cuerpo de obra exhibido por primera vez.

James Benning: Quilts, Cigarettes & Dirt (Portraits of America) es curada por Abaseh Mirvali, Directora Ejecutiva y Curadora en Jefe de MCASB. “Era importante para mi presentar otra capa de la obra de James Benning como artista”, dice Mirvali. “Mientras Benning es un cineasta prolífico, yo me siento

Museum of Contemporary Art Santa Barbara

653 Paseo Nuevo, Santa Barbara, CA 93101 | 805.966.5373 | hello@mcasantabarbara.org | mcasantabarbara.org

más atraída a su práctica artística donde ser sirve de objetos y fotografías para contar una historia más profunda, más política y socialmente introspectiva”.

De acuerdo a Mirvali, un hilo conductor en la obra de Benning de los últimos 50 años es que él continúa explorando su paisaje interior antes de abrirse al mundo más allá de él. “Benning es un individuo que habla desde una posición personal, aunque pública, orientada por su educación ciudadana, segregada y pobre y que siempre ha tomado especial consideración de su historia y de sus relaciones con otras personas”, dice Mirvali.

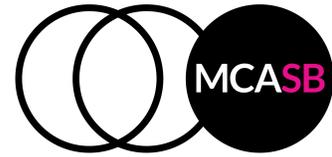
“Después de más de una década siguiendo la obra de James Benning, me reencontré con él durante el Fall 2018 Arts Colloquium, organizado por UCSB Department of Art y el College of Creative Studies, aquí en California. Ya había pensado con anterioridad realizar una colaboración con Benning pero no fue hasta después de escucharlo hablar en UCSB y conocer más a fondo los proyectos que está realizando actualmente, que obtuve la inspiración para curar esta peculiar exhibición”, dice Mirvali. “Al reconocer el contenido presentado por otras instituciones en Santa Barbara y las comunidades aledañas, podremos crear programas más profundos, significativos y colaborativos, que resuenen nuestros intereses en común”.

James Benning: Quilts, Cigarettes & Dirt (Portraits of America) incluye obras realizadas específicamente para la muestra, que otorgan nuevas capas de lectura para la audiencia y la conectan con la producción artística de Benning. Dentro de esta nueva obra se encuentran dos *quilts* [acolchados] cosidos a mano por Benning, *after Missouri Pettway* y *after Maggie Louise Gudger*. Al experimentar con técnicas de acolchado en sacos de arpillera y harapos, Benning utiliza el arte de acolchado como una herramienta estética y un instrumento narrativo. Retomando las historias y las tradiciones del *quilting* de los aparceros de Alabama y de la histórica comunidad de Gee’s Bend, Benning construye los pseudónimos de Maggie Louis Gudger y Missouri Pettway como personajes ficticios que representan las complicaciones sociopolíticas que sufren tanto las personas de piel blanca como las comunidades de afroamericanos en Alabama y la realidad cotidiana que estas personas continúan enfrentando en la actualidad.

También presentada por primera vez, la serie de *Wooden Boxes* de Benning, de acuerdo al artista, busca reflejar la variedad de sociedades que ha vivido a lo largo de la historia en el estado de Alabama. Pintadas para mostrar el comercio regional del cultivo de maní y la herrería, así como el *quilting* y otros oficios que se realizan en Alabama, el artista usa las cajas como herramienta narrativa para hablar sobre cuestiones de inequidad y la clase obrera norteamericana de 1930 hasta el presente. Durante una investigación en Alabama, Benning juntó un mosaico de muestras de tierra, cuyos colores diversos – azabache, carboncillo, cobre, marrón, terracota y hueso– son presentados en la serie de *Wooden Boxes*. Para el artista, esta diversidad de colores recuerda a los nativos norteamericanos, los afroamericanos y los norteamericanos blancos que tienen historia en Alabama.

James Benning: Quilts, Cigarettes & Dirt (Portraits of America) también muestra la obra cinematográfica de Benning. A lo largo de la exhibición, el cortometraje *After Warhol* se proyectará continuamente en la Norton Gallery dentro de MCASB. Por su parte, los largometrajes *READERS* y *Twenty Cigarettes* serán proyeccionados en espacios adicionales en Santa Barbara, así como en MCASB. Para más información sobre fechas y horarios de las proyecciones visita mcasantabarbara.org/upcoming-events.

Benning utiliza la noción de duración como herramienta teórica, renunciando al vocabulario del cine tradicional para favorecer un lenguaje donde la experiencia del tiempo se vuelve elemental. En su largometraje *READERS*, el cineasta confronta a sus espectadores con cuatro planos secuencia, donde captura a un individuo distinto cada vez leyendo silenciosamente un libro de su elección. Al tiempo

que el artista permite que el espectador viva la sensación de perderse en el acto de la lectura, cada una de las y los lectores de la pieza es representado en un momento de soledad.

Similarmente, mientras producía *Twenty Cigarettes*, Benning invitó a veinte amigos para grabarlos con su cámara de manera individual, improvisando en el canon de los *screen tests* de Andy Warhol. Dejando a cada sujeto solo, con la cámara fija como acompañante, Benning usa el cigarrillo como instrumento de distracción que le permite a cada persona alejarse de la consciencia que le es inherente al ser grabada. Benning investiga el intercambio profundo que existe en la experiencia cinematográfica del “ver” y del “ser visto”, es decir, del registro subjetivo que tiene lugar dentro de la memoria de cada espectador y la intimidad que se desarrolla entre individuo e imagen.

Por su parte, la instalación del cortometraje, *After Warhol*, muestra a los estudiantes de Benning de la clase “Acting Bad”. En un intento de imitar los *screen tests* de Warhol, el artista pidió a los estudiantes que recrearan lo que cada una y uno de ellos imaginaban sobre cómo sería uno de estos *tests*. Benning recontextualiza el actuar de cada una y uno de sus estudiantes para cuestionar la noción de actuación y el proceso performático, particularmente en relación al cine contemporáneo predominante.

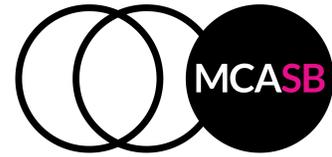
Complementando estas piezas cinematográficas, hay en la muestra una serie de fotografías que capturan elementos tanto de *READERS* como de *Twenty Cigarettes*, sirviendo de documento visual de cada uno de los proyectos. Otras fotografías presentadas en la exhibición exponen el proceso creativo de Benning de extrapolar su historia personal para hablar sobre “su Norteamérica”. *Sadie B 1985/1986* está compuesta por dos fotografías de juventud de la hija de Benning, mientras que *Self 1967/198* es una colección de tres autorretratos del artista tomados en diferentes momentos de su carrera. Habiendo pasado las últimas tres décadas dentro de su cartera y sufrido varios viajes a la lavadora, estas fotografías sobreviven para mostrar las señales del desgaste y las roturas provocadas por el esfuerzo constante de mantenerlas a salvo y cerca. Juntas, estas imágenes vislumbran sobre la vida de Benning de los últimos treinta años, al tiempo que presentan un autorretrato del artista.

A través de varias técnicas de retrato, *James Benning: Quilts, Cigarettes & Dirt (Portraits of America)* ilustra que en el acto de interpretar a los demás, el artista en definitiva y necesariamente se interpreta a sí mismo. Algunas de las obras en la exhibición plantean cuestiones sobre diversidad, inequidad, pobreza, marginalización, propiedad y apropiación, dejando a las y los espectadores carta blanca sobre cómo desean abordar estos temas.

“Podemos dejar que la obra de Benning se convierta en algo que nos incomoda, guiándonos hacia una conexión profunda y empática en donde ella es el lugar en el que nos veamos el uno en el otro”, dice Mirvali. “Las posibilidades son tan diversas como los lectores de las piezas de Benning. Si pudiéramos integrar y contener todas estas interpretaciones dentro de un mismo espacio, entonces quizá encontraríamos una solución a la condición aislacionista del siglo veintiuno en la que vivimos: la unidad colectiva”.

James Benning: Quilts, Cigarettes & Dirt (Portraits of America) es curada por Abaseh Mirvali, Directora Ejecutiva y Curadora en Jefe. Texto de exhibición por Constanza Medina, Investigadora Curatorial Adjunta y Abaseh Mirvali. Soporte editorial por Alesha Claveria, Curadora becada por UCSB Interdisciplinary Humanities Center Fellowship.

Descripciones de obra por Constanza Medina, Investigadora Curatorial Adjunta; Alexandra Terry, Curadora Adjunta; Breyer Floyd, becaria de MCASB; Evan Moore, becario de MCASB y neugerriemschneider, Berlín.

Acerca del artista

James Benning (1942, Milwaukee, Wisconsin, EUA) vive y trabaja en Val Verde, California, EUA. Benning es una figura clave en el cine Norteamericano. A finales de la década de 1960, dirigió sus primeros cortometrajes en la tradición del cine experimental, manteniendo su rigor formal y un gusto por sus condicionamientos conceptuales, al tiempo que se convertía en precursor de la “narrativa figurativa”. Sus películas se apoyan de la experiencia del tiempo y la percepción y su relación con el espacio, planteando la noción de “lugar” desde perspectivas autobiográficas, culturales, políticas e históricas. En 2014, su película *13 Lakes* fue incorporada al National Film Registry. Desde 1987, Benning ha dado clases en el California Institute of the Arts.

La obra de Benning ha sido presentada en exhibiciones individuales en Kunstverein in Hamburg, Hamburgo, Alemania (2015); Naturhistorisches Museum Wien, Viena, Austria (2014); VOX Centre de l’image contemporaine, Montreal, Canadá (2014) y Kunsthaus Graz, Graz, Austria (2014), entre muchas otras. Exhibiciones grupales y proyecciones incluyen Hammer Museum, Los Angeles, EUA (2018); National Gallery of Art, Washington, DC, EUA (2017); Akademie der Künste, Berlín, Alemania (2017); Kunsthalle Wien, Viena, Austria (2016); Centre d’art de L’Onde, Vélizy-Villacoublay, Francia (2016); MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles, EUA (2015); De Cordova Sculpture Park and Museum, Lincoln, Massachusetts, EUA (2014); Whitney Museum of American Art, Nueva York, EUA (2014, 2006, 1981, 1979) y Walker Art Center, Minneapolis, EUA (2013, 2003, 1979, 1978).

Acerca de la curadora

Abaseh Mirvali es Directora Ejecutiva, Curadora en Jefe y CEO de Museum of Contemporary Art Santa Barbara, California, EUA. Durante la última década, Mirvali actuó como curadora independiente y productora de proyectos de arte contemporáneo y arquitectura, reconocida internacionalmente. En 2018 curó la presentación de los artistas iraníes, residentes de Dubai, Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh y Hesam Rahmanian en un espacio de 1,200 metros cuadrados en OGR - Officine Grandi Riparazioni en Turín, Italia y coeditó la publicación de la exhibición, junto a Corraini Edizioni.

Mirvali es autora del concepto y la programación de la edición 2013 de la Bienal de las Américas, donde fungió como CEO, Directora Ejecutiva y Comisaria del 2011 al 2013. Fue Curadora en Jefe de Draft Urbanism, una innovadora exhibición de intervenciones arquitectónico-urbanas presentada en la Ciudad de Denver en el 2013. Entre 2005 y 2009, Mirvali fue Directora Ejecutiva de la Colección Jumex y Fundación Jumex Arte Contemporáneo, donde dirigió la creación, el desarrollo y consolidación de una de las colecciones de arte contemporáneo más renombradas del sector privado en Latinoamérica.

Agradecimientos

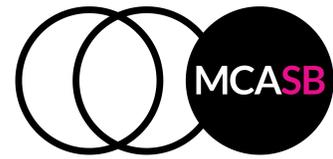
Apoyo proporcionado por Paseo Nuevo Shops & Restaurants, August Ridge Winery, MCASB Board of Trustees y MCASB Visionaries.

Agradecimiento especial a Santa Barbara Center for Art, Science and Technology (SBCAST) y Santa Barbara Public Library. Agradecimientos adicionales a neugerriemschneider, Berlín, Alemania y O-Town House, Los Angeles, EUA.

Acerca de Museum of Contemporary Art Santa Barbara

Museum of Contemporary Art Santa Barbara (MCASB) es un museo sin fines de lucro y sin colección, dedicado a la exhibición, educación y fomento del arte de nuestro tiempo. Anteriormente Santa Barbara Contemporary Arts Forum (CAF), MCASB es la sede premier de arte contemporáneo entre

Los Ángeles y San Francisco. MCASB está ubicado en Paseo Nuevo Upper Arts Terrace en el centro de Santa Bárbara, California.