

DESCRIPCIÓN DE OBRAS

after Evans (Lucille Burroughs)

La fotografía de James Benning, *after Evans (Lucille Burroughs)*, es una apropiación del retrato del fotoperiodista Walker Evans de Lucille Burroughs (cuyo pseudónimo en el libro *Elogiemos ahora a hombres famosos* [Let us Now Praise Famous Men] es Maggie Louise Gudger). Evans tomó el retrato de Lucille durante un viaje que hizo al sur de Estados Unidos de América en 1936 para documentar la Gran Depresión. En aquel entonces, Lucille tenía 10 años de edad y fue aquella realidad la que James Agee plasmó en su libro.

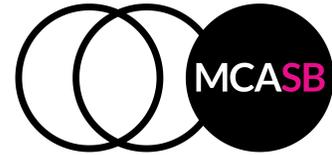
A través del acto de apropiación, *after Evans (Lucille Burroughs)* funciona como un collage que desarrolla nuevas capas de sentido y contenido a través de la yuxtaposición y la reinterpretación. Así, volviendo a enmarcar la fotografía de la imagen de una niña con un nombre falso, Benning plantea cuestiones sobre clase, marginación y pobreza tanto en la época de la Gran Depresión como en la Norteamérica actual, donde estas realidades persisten.

After Warhol

After Warhol de James Benning imita los *screen tests* de Andy Warhol realizados entre 1964 y 1966. Warhol quería crear un nuevo estilo de retrato y por ello, pidió a los sujetos de sus ensayos que se sentaran por tres minutos frente a la cámara mientras él los filmaba. Similarmente, Benning pidió a sus estudiantes de la clase "Acting Bad" que recrearan lo que cada una y uno de ellos imaginaban sobre cómo sería un *screen test* de Warhol. Así, 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 y cómo éste concibe ambas ideas.

Book portraits [Retratos de libro]

Las cuatro fotografías, *Women in Love, 1920, D. H. Lawrence; Mouchette, 1937, Georges Bernanos; The Faber Book of Madness, 1991, edited by Roy Porter* y *The Life of the Spider, 1912, Jean-Henri Fabre*, son imágenes de libros que aparecen en la película de James Benning,

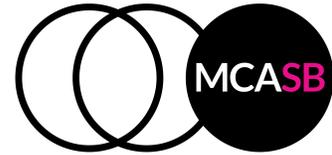
READERS. Los retratos de estos libros actúan como evidencia visual del proyecto del artista, al tiempo que dialogan con la estructura y el contenido del largometraje. La película muestra escenas individuales de cuatro personas diferentes, cuyos nombres se revelan al espectador hasta el final. Clara McHale-Ribot lee *Women in Love*, Rachel Kushner lee *Mouchette*, Richard Hebdige lee *The Faber Book of Madness* y Simone Forti, la última persona en la película, lee *The Life of the Spider*. De acuerdo a Benning, los libros fueron seleccionados por cada una y uno de sus lectores y “todos ellos eligieron libros que revelan su propia personalidad”. Así, estos objetos funcionan como puente para profundizar en el retrato y descripción de cada una de las personas grabadas. A su vez, los libros median la naturaleza intimidante del retrato, permitiendo a los sujetos sentirse más cómodos y dispuestos a la cámara a medida que el tiempo pasa. El acto de leer se convierte en algo tan personal que revela más y más sobre cada persona mientras la escena avanza. Similarmente, los retratos de cada libro se revelan como retratos íntimos, aunque intermediarios, de sus lectores.

Quilts [Acolchados]

Los dos *quilts*, *after Missouri Pettway* y *after Maggie Louise Gudger*, no fueron realizados como tributo a una artesana en particular. Para Benning, los sacos de arpillera simbolizan la cultura de la pobreza entre gente de piel blanca, de la misma manera que “Maggie Louise Gudger” representa a la hija de aparceros Lucille Burroughs. Similarmente, los *quilts* hechos de harapos de Missouri Pettway y otras afroamericanas del sur de Estados Unidos, recuerdan la cultura de Gee’s Bend, conectando así a muchas personas que han tenido la dificultad de confeccionar algo funcional y bello hecho de materiales de desperdicio. Los nombres Missouri Pettway y Maggie Louise Gudger, así como el debate sociopolítico que estas dos figuras representan, se muestran aquí como pseudónimos de la pobreza y la realidad cotidiana que la gente en esta condición sigue enfrentándose en la actualidad. El arte de acolchado o *quilting* es recuperado por el artista como una herramienta estética y narrativa que le permite crear retratos y contar historias novedosas de su América.

READERS

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

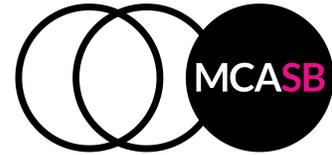
elemental. En su largometraje *READERS*, el cineasta confronta a sus espectadores con cuatro planos secuencia que duran cerca de treinta minutos cada uno, donde captura a un individuo distinto cada vez leyendo silenciosamente un libro de su elección. Al tiempo que el artista permite que el espectador viva la sensación de perderse en el acto de la lectura, cada uno de las y los lectores de la pieza es representado en un momento de soledad. Así, mientras los sujetos de Benning comienzan a habitar la pantalla, las y los espectadores se convierten ellos mismos en “lectores”, buscando en el detalle los indicios sobre lo que deberían apreciar en cada escena. Mirando la película, la audiencia sintoniza con los detalles humanos de cada sujeto y a medida que el tiempo pasa se vuelve consciente de su humanidad (postura, gestos y movimientos). Mientras “leemos” a los sujetos de *READERS*, nos leemos a nosotras y nosotros mismos.

Sadie B 1985/1986 y Self 1967/1986

Sadie B 1985/1986 y *Self 1967/1986* son colecciones fotográficas de dos personas distintas, que juntas representan el retrato de un mismo hombre: James Benning. Enmarcadas detrás de cristal, estas dos obras contienen una serie de fotografías que datan de 1967, 1985 y 1986, según sea el caso. Las fotografías de *Self 1967/1986* están relacionadas a momentos particulares de la carrera de Benning. Las fotografías ubicadas a la izquierda del marco fueron tomadas mientras Benning trabajaba entre obreros agrícolas migrantes, mientras que la fotografía a la derecha fue tomada cuando aplicó para tramitar un permiso para portar armas. Por su parte, *Sadie B 1985/1986* está compuesta por dos fotografías de juventud de la hija de Benning, Sadie Benning. Habiendo pasado las últimas tres décadas en la cartera del artista 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, *Sadie B 1985/1986* y *Self 1967/1986*, siguen el camino de la vida de Benning a lo largo de los últimos treinta años—desgastados tanto física como emocionalmente. Así, este par de piezas se convierten en un autorretrato más del artista mismo.

Twenty Cigarettes

Mayoritariamente reconocido por capturar la duración y la temporalidad del paisaje, en *Twenty Cigarettes* Benning enfoca su atención al retrato humano. Improvisando en el canon

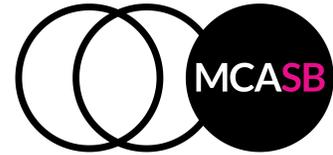

de los *screen tests* de Andy Warhol, Benning invitó a veinte amigos para grabarlos con su cámara de manera individual. En *Twenty Cigarettes*, Benning investiga el intercambio profundo que existe en la experiencia cinematográfica del “ver” y del “ser visto”, es decir, del registro subjetivo que tiene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

Serie fotográfica *Twenty Cigarettes*

Twenty Cigarettes es una serie fotográfica de veinte retratos presentados individualmente como fotografías enmarcadas. Cada fotografía es un cuadro fijo tomado del largometraje de Benning, *Twenty Cigarettes*, y cada una ha sido titulada bajo el nombre de la persona retratada. En la película, veinte individuos a solas, fuman un cigarrillo mientras una cámara estática a ocho pies de distancia los graba. Mientras el largometraje se compone únicamente del acto de fumar un cigarrillo, los retratos se abstienen de capturar la acción de fumar para solamente retratar a las personas. Estos retratos, presentados a la audiencia como fotografías polaroid, desafían el acto de mirar el arte al forzar al espectador a bajar el ritmo y acercarse hacia una serie de imágenes que aparentemente se perciben simples. La austeridad con la que estos retratos han sido creados baila en una línea difusa entre lo intimidante y lo comfortable.

Una pieza minimalista en su concepción, Benning se refiere a esta película como un intento de “mapear el mundo dentro de un paquete de cigarrillos”, inadvertidamente usando la diversidad que veinte personas elegidas al azar representan—en género, raza y edad—para pintar un retrato comprensivo de la humanidad. Observando veinte retratos similares en contenido y estética, la audiencia es forzada a unirse al proceso de una observación y pensamiento intensos sobre cómo miramos a cada persona y qué es exactamente lo que percibimos.

Serie *Wooden Boxes*

De acuerdo a Benning, las siete cajas de madera rellenas de tierra buscan reflejar la variedad de sociedades que ha vivido a lo largo de la historia en el estado de Alabama. La referencia más directa es la diversidad de colores y matices de tierra utilizados por Benning—azabache, carboncillo, cobre, marrón, terracota y hueso. Aunque esta lista sea insignificante ante el mosaico de colores de piel que existen, puede que estas muestras de tierra recuerden a los nativos norteamericanos, los afroamericanos y los norteamericanos blancos que tienen historia en Alabama. Benning compró las cajas para después lijar los textos originales impresos en ellas y pintar nuevos que hicieran referencia a negocios locales de Alabama (como el cultivo de maní, la herrería y el *quilting*) y así, referenciar a la clase obrera de 1930 hasta el presente.

Descripción de obras de *James Benning: Quilts, Cigarettes & Dirt (Portraits of America)* por Constanza Medina, Investigadora Curatorial Adjunta; Alexandra Terry, Curadora Adjunta; Breyer Floyd, Becaria; Evan Moore, Becario y neugerriemschneider, Berlín. Traducciones al español por Constanza Medina.