

**FROM PANDEMIC TO PROTESTS:
VISUALIZING SOCIAL ISOLATION AND SOCIAL INJUSTICES
THROUGH THE DAVIDSON COLLEGE ART COLLECTION**

Spa102 y las galerías Van Every/Smith
Davidson College – Otoño 2020

“De la pandemia a las protestas” – objetivos y propósitos de la colección

crear conciencia sobre la injusticia social durante 2020, especialmente durante la pandemia

evocar emociones complejas de 2020

exponer obras de arte que representan las desigualdades

expresar las experiencias y las emociones que la gente está teniendo y las manifestaciones que están ocurriendo en Los Estados Unidos. Cada obra de arte refleja la vida personal de la artista y cómo estos acontecimientos afectaban su vida

La colección da una oportunidad por cambio social en todas las comunidades, especialmente las comunidades de color. A través del arte, la colección llama la atención sobre cambio en sus vidas.

Los problemas del gobierno, de tecnología, sobre el color de piel e injusticia

Injusticias en el sistema judicial en los Estados Unidos

Los temas sociales de la actualidad relevante para la colección son el racismo sistémico, las consecuencias de la pandemia, y los políticos globales.

Beneficios de la actividad y de la exposición:

Cosas como estas abren los ojos y el corazón al mundo, no solamente la gente de los Estados Unidos.

Es importante para personas, especialmente estudiantes, entender problemas e injusticias en la sociedad.

La colección y actividad conectaron los temas del arte, la lengua del español, y eventos actuales

Hay un gran beneficio cuando las personas ven versus oyen algo.

El arte expone que los mensajes de las obras no son nuevos. Las ideas en la colección representan muchísimos años del descontento social y desigualdades, y las obras están en la colección para no olvidar las ideas.

Park McArthur: *Overlook Park Series*

McArthur es una artista visual multidisciplinaria. Nació en 1984 y estaba en la clase de 2006 en Davidson. Ahora, vive en Nueva York. McArthur tiene una discapacidad y usa una silla de ruedas.

El título de la obra que he elegido es *Overlook Park 1-5*. Interpreta este título como un reflejo de la discapacidad de la artista. El nombre de la artista es Park, y el título es Overlook Park. El título es un juego con su nombre.

Este parque es inaccesible para la artista. Los materiales que usó para crear la obra de arte que he elegido son las fotografías. Tomó fotos de una mesa para picnic en el parque y creó la obra en 2017. McArthur da vueltas alrededor de la mesa. Va más cerca de la mesa en las fotos. La mesa es inaccesible para la silla de ruedas.

La historia que cuenta la artista es las emociones aisladas cuando no puede pasar tiempo con las personas importantes en tu vida. El argumento en esta obra es la exclusión. Ella no puede usar la mesa. La mesa representa un lugar que McArthur no puede acceder. Algunos símbolos importantes en la obra son las sombras. Representan las partes de su vida sin luz. El tema central es las cosas negativas (la pandemia, desigualdad, etc.) que son prevalentes en los espacios. La pandemia afecta a todas las personas.

He elegido esta obra porque la emoción aislada es un sentimiento cada persona puede relacionarse



Savage es de Indiana y nació en 1965. Él es un profesor de arte en Davidson College. Savage creó la obra en 2004.

El título de la obra es muy irónico, pero todo por todas no está siempre bien.

Los materiales que usó para crear la obra de arte son unas gomas negras, una pistola, y una radiografía. Es una pelota de las gomas negras con la pistola por dentro. Una pelota parece divertida, pero la pistola pro dentro es peligrosa. Creo que simboliza el peligro oculto. Por ejemplo, la pandemia: no vemos la pandemia, pero es muy peligrosa.

Yo tengo miedo, me molesta la obra porque hay una amenaza, pero yo no la puedo ver.

El balón oscuro de banda elástica está en una plataforma alta. Es peligroso porque se puede romper o caer.

Además, creo que la obra simboliza la violencia con armas y la brutalidad policial.

Cort Savage: *Everything Everywhere is Already Alright*
[*Todo en todas partes ya está bien*]



Katyayani Singh: *I'm Sleeping* [*Estoy durmiendo*]



Katyayani Singh es india y nació en 1996. Vive en Brooklyn, Nueva York ahora y es una artista digital. Estudió en Chicago, Estados Unidos y creó la obra de arte 'Estoy Durmiendo' sobre aislamiento, depresión, y desesperanza. Empezó a estudiar cómo la tecnología que estaba usando y el aislamiento afectaba su comunicación con su madre.

La obra de arte es una colección de mensajes con una madre y una hija. La hija está en otro país entonces la distancia es grande. La madre habló con su hija por teléfono, pero la hija siempre responde con "Yo estoy durmiendo," pero no es cierto. Actualmente, la hija quiere decir "Yo estoy llorando" o "yo estoy triste"

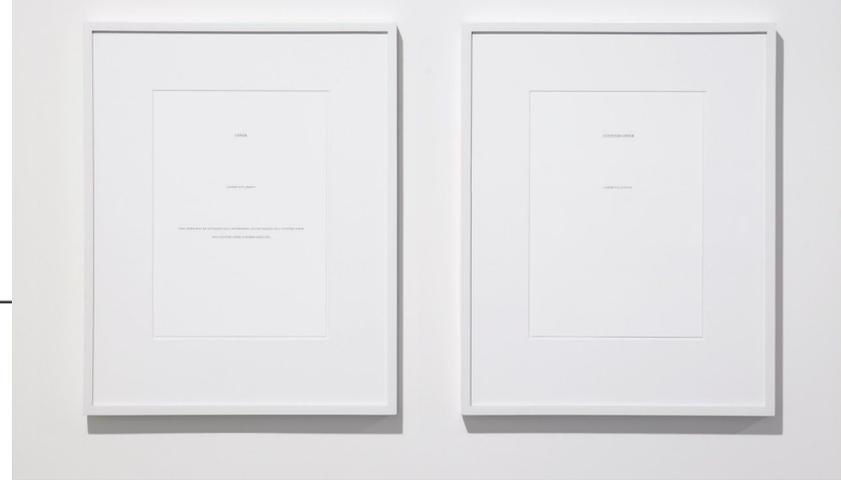
El tema central es tecnología la cual no es suficiente para una relación porque necesitamos la interacción y las conversaciones cara-a-cara y actividades.

Es un vídeo, arte digital, y reemplaza las palabras 'estoy triste' y 'estoy solo' con 'estoy durmiendo'. Tiene sentimientos de la ansiedad, la depresión, la desesperanza, y la soledad: los temas centrales. El video repite y es interminable como el aislamiento de la pandemia

Los símbolos importantes son los rectángulos azules que son pantallas de tecnología y las palabras. La historia para Singh es su aislamiento de su madre porque vivieron en los países diferentes. Elegí porque el arte representa las experiencias comunes y humanas de la ansiedad y la depresión.

Durante la pandemia, no salía de mi casa mucho y no veía a mis amigos. Pienso que empecé a perder amistades especiales. Pienso que cuando la gente está triste y ansiosa, se aísla de todo. Pienso que es la costumbre de la gente. Entendía el mensaje "I'm Sleeping" que imagina aislamiento voluntario.

Carey Young: *Counter Offer* [*La contraoferta*]



Young nació en Zambia en 1970 e hizo la obra en 2008.

Cuando interpreto el título, pienso en las dificultades de llegar a un acuerdo en sociedad

Los materiales de la obra son las impresiones de inyección de tinta y los dos papeles. Pienso que las emociones en la obra son la frustración. No es bueno elegir uno de los derechos, las personas necesitan la libertad y la justicia.

Un símbolo es los dos papeles que simbolizan que las personas no pueden tener tanto. Son una cosa pequeña, pero tienen un impacto grande.

El tema es las personas en sociedad necesitan elegir solo uno de dos derechos importantes y es muy mal; las personas en sociedad tienen el derecho de todos los derechos inalienables.

Yo elegí la obra porque tiene un mensaje poderoso pero simple y tiene muchas ideas grandes.

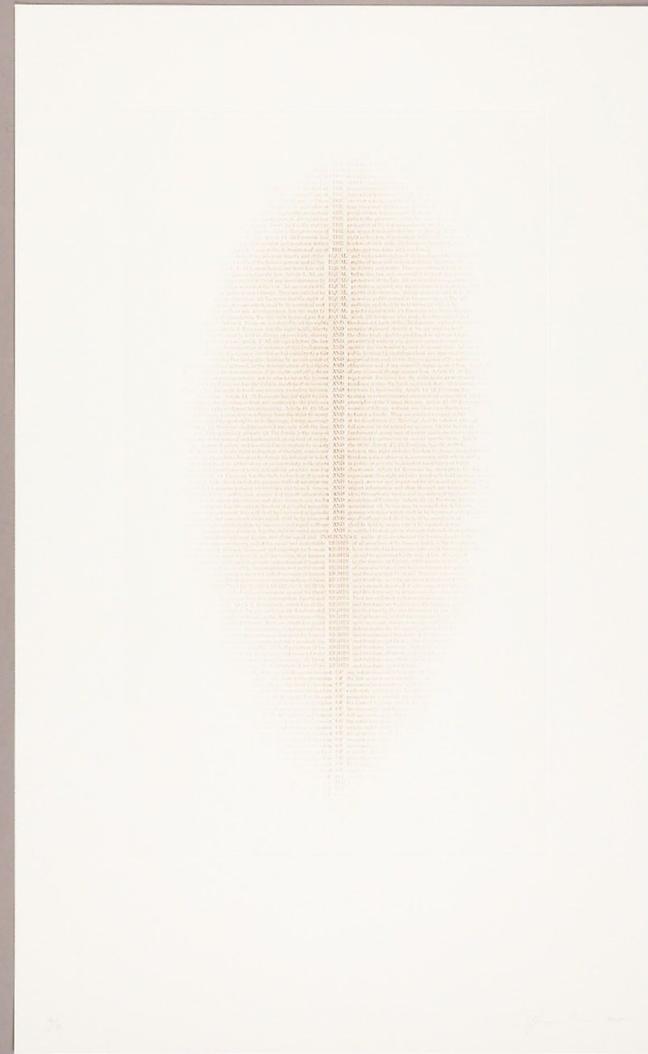
Ann Hamilton: *The Equal and Inalienable Rights of All*

Ann Hamilton nació en 1956 y es de Lima, Ohio. Crea arte visual y performativa.

El título es muy literal porque las palabras del título son las palabras incluidas en la obra. Hamilton creó la obra en 2017. Transferir el texto en placas de cobre y entonces repujar en papel.

La obra nos fuerza a pensar sobre los derechos civiles que el gobierno y la constitución dicen que son para todos pero algunas personas no tienen.

Un símbolo importante en la obra es que no se incluye la palabra 'all' en la obra, pero se incluye en el título. Es interesante porque expone la diferencia entre las palabras del gobierno y las acciones del gobierno. Un tema central de la obra de arte es que los derechos civiles deben aplicar para todos, pero en realidad solamente aplican para algunas personas.



Mark Thomas Gibson: *Feeding Grounds*



Gibson nació en 1980 en Miami, FL. y completó la obra “Feeding Grounds” en 2020, durante la pandemia. Gibson usó papel y tinta para crear la obra de arte. La obra es una viñeta. Cuando interpreto el título, pienso sobre los animales cuando ellos están comiendo. También, interpreto el título como las personas de color han sido devoradas por la cultura.

El hombre está ahogando en la obra. él está ahogando en el racismo sistémico. Otro argumento en la obra de Gibson es sobre el gobierno y el presidente, y cómo no tomó las medidas para proteger a las personas en los Estados Unidos. Thomas tomó inspiración de la presidencia y el movimiento de “Unite the Right” en Charlottesville, Virginia. No es una viñeta con palabras o diálogo. Sólo zapatos de la persona son visibles. La vida de la persona está al revés, literalmente.

Los símbolos del hombre, las banderas, el remolino y la tormenta muestran que los Estados Unidos es una tormenta perfecta para el racismo. El tema central de la obra es racismo e injusticias en América. Elegí esta obra porque muestra los problemas actuales.

Mark Thomas Gibson: *No More Q and A*



Gibson hizo la obra en 2020. Usó tinta para crear la obra. El argumento que cuenta Gibson en esta obra es explicar que políticos están destruyendo los Estados Unidos y nuestros políticos han fallado nuestro país.

Símbolos importantes en la obra son la botella de lejía y las manos de los políticos. La botella de lejía fue dicha por Presidente Trump para ayudar contra covid.

También, las manos de los políticos – ellos tienen sus manos en todo. Esto es un ejemplo de la destrucción de los derechos de los americanos. Este es un tema central de esta obra – el poder de los políticos.

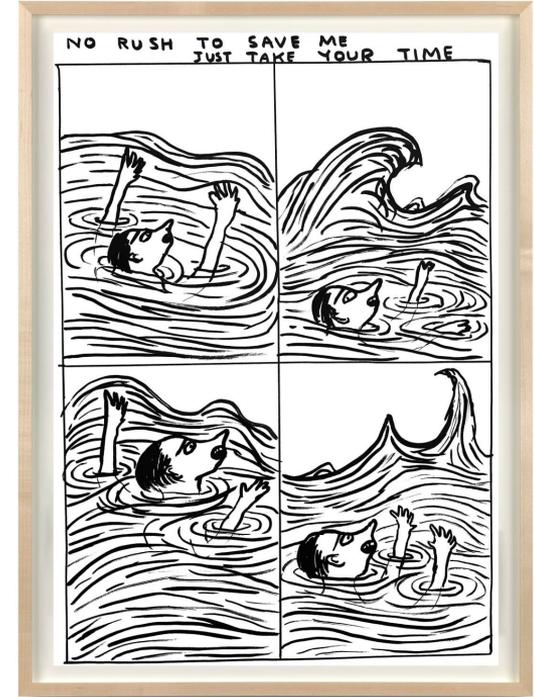
He elegido la obra porque es importante entender dónde está el problema de los Estados Unidos – los políticos en el poder.

David Shrigley: *Untitled*

Shrigley es un dibujante y se graduó de la escuela de arte de Glasgow. Shrigley usó marcadores y bolígrafos blancos y negros. Los colores muestran la división del mundo ahora. Esta obra fue hecha por Shrigley sobre su tiempo en cuarentena. Sabiendo esto, uno puede deducir que el objetivo/propósito del arte es sobre su experiencia durante la pandemia.

No poniendo un título a la obra le da la habilidad para no tener un significado específico. Interpretaba el título como no era un accidente de Shrigley, pero es posible que él quiere que otras personas la interpreten como ellos ven la obra. Permite a la gente interpretar la obra en la mejor manera para ellos. Unas palabras en la obra son “No Rush to Save Me, Just Take Your Time”. La obra muestra un hombre que está teniendo problemas nadando y pide ayuda. El hombre se nota diciendo “No apures para salvarme, nomás toma tu tiempo”. Se sienten las emociones de importancia y tristeza.

El gobierno no ayuda con la pobreza con la pandemia y no ayuda con racismo. El argumento y la historia en esta obra es la respuesta lenta del gobierno. Los gobiernos y las personas con influencia han fallado a sus ciudadanos. Un tema central de esta obra es que el gobierno está ‘ahogando’ el público porque no aborda el problema de la pandemia muy bien. He elegido esta porque es una obra sencilla, pero tiene un significado complicado. Es muy simple pero expresa emociones como la ansiedad y la necesidad de ayuda.



An-My Lê: *U.S.N.S. Comfort*

El nombre de la artista es An-My Lê. Ella tomó la fotografía en Brooklyn, Nueva York. An-My Lê vive en Brooklyn también. Ella es una profesora en una universidad en Nueva York. An-My Lê nació en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam.

El título de la fotografía es *U.S.N.S. Comfort*. Este es el nombre del barco también. El título se refiere a un barco grande y a la ayuda humanitaria. La artista tomó la foto el 30 de marzo de 2020. En los estados unidos, la pandemia también empezó en marzo.

Cuando miro la obra de arte, siento las emociones de empatía y tristeza. Un símbolo en la foto es la cruz roja en el barco. La cruz representa salud y cuidado médico. El tema central de esta obra de arte es la pandemia y la asistencia a los hospitales en la ciudad de Nueva York. Un otro tema de la foto es sufrimiento y aislamiento.



Shoshanna Weinberger: *Busted Seams 36DD*

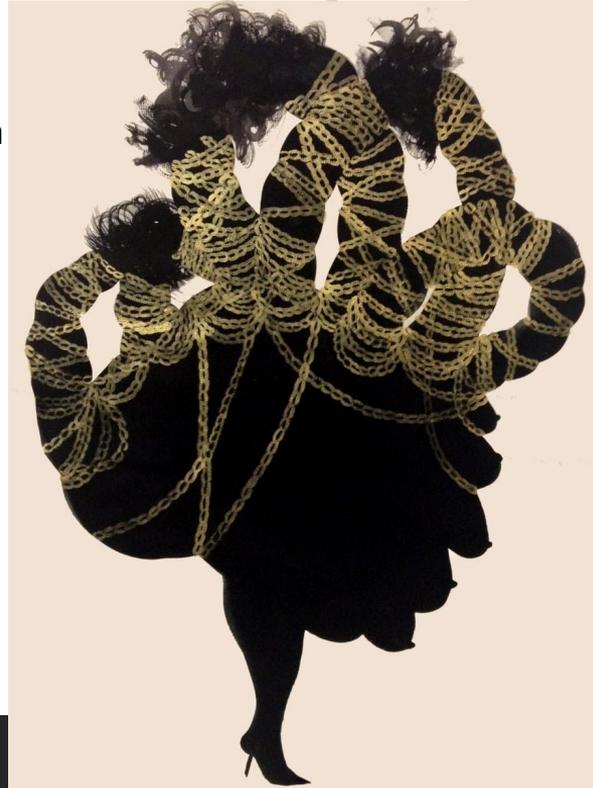
Shoshanna Weinberger nació en Kingston, Jamaica en 1973.

Elegí esta obra porque es simple y compleja al mismo tiempo. Hay temas de raza y género, dos de los temas sociales más importantes de la actualidad.

La figura negra tiene pelo en cadenas, pechos y tacones altos. Los símbolos se conectan al título. *Busted Seams 36DD* se refiere al tamaño de los pechos y a la simplificación de las mujeres.

Las cadenas simbolizarían raza o género.

Entiendo la dificultad de ser mujer, pero no de ser una mujer de color. La pierna con múltiples pechos representa lo que se siente ser una mujer en la sociedad.



McArthur Freeman: *Capoeira*

Freeman es de Los Estados Unidos y nació en 1974. Freeman es una persona de color y él pinta sobre las injusticias en Los Estados Unidos. La obra de arte que yo elegí, la *Capoeira*, fue hecha en 2006 con pintura y colores brillantes.

La obra, la *Capoeira*, es una pintura con colores brillantes. Hay muchos símbolos y emociones que están en la obra. Pero, el argumento y la historia que Freeman pintó es fascinante.

La obra tiene una yuxtaposición que me encanta. Hay dos hombres que están bailando, pero un hombre tiene una pistola a la cabeza del otro hombre. Pienso que esto significa la violencia en comunidad y el peligro en una sensación de seguridad. La historia de la obra es sobre una forma de bailar y lucha libre en Brasil donde hombres pudieron luchar.

El tema central es el racismo sistémico en Los Estados Unidos y sobre personas que están en peligro.



Bethany Collins: *Dixie's Land*



Collins es de Montgomery, Alabama y nació en 1984.

El objetivo de esta obra de arte es mostrar un poema racial de años anteriores (1859-2001) mezclado con cosas relevantes ahora que relacionan al racismo. El tema social de esta obra de arte es que si perdemos cosas racistas (el poema) de años anteriores, hay cosas y mensajes racistas que persisten ahora. El título de esta obra, *Dixie's Land* es sobre un poema racial que se usó mucho por la Confederación durante la Guerra Civil. Este poema va siempre relacionado al terror racial. Esta obra fue creada en 2020. Los materiales usados son papel, notas musicales y dibujos de carboncillos.

Hace muchos años, este poema era muy popular y fue cantado en eventos atléticos en Davidson. Este poema está asociado con terror racial para personas de color. Encima de las notas musicales de *Dixie's Land* hay dibujos carboncillo que representan gases lacrimógenos que usaron durante las protestas para George Floyd.

Esta obra es muy creativa por usar estos símbolos y usar una cosa que tiene una gran conexión con Davidson. Un tema central de esta obra es que la historia va a repetir si no hacemos algo. Es un mal ciclo que necesitamos romper. He elegido esta obra porque es muy única. Tiene una mezcla interesante de cosas del pasado y el presente. También, esta obra dice un mensaje fuerte y claro sobre problemas sociales que son muy importantes.

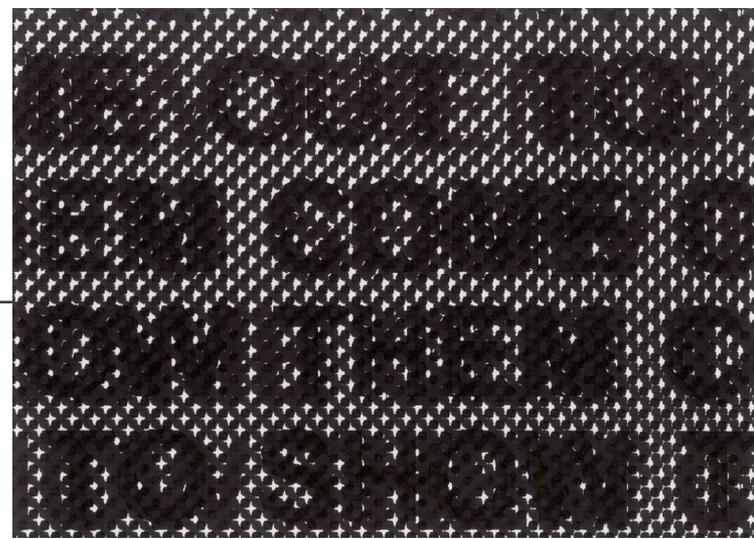
Glenn Ligon: *Detail*

Ligon es de los Estados Unidos y nació en 1960.

El título de la obra que yo elegí es *Detail*. Yo creo que Ligon eligió este título porque la obra tiene muchos detalles y la obra hace mirar muy de cerca.

Ligon usó serigrafía en un trapo para crear la obra. Una emoción que yo sentía cuando yo vi esta obra es desorientada. *Detail* es sobre seis jóvenes hombres afroamericanos. Estos hombres son “The Harlem Six”, y ellos “confesaron” un crimen que no hicieron. Ellos “confesaron” el crimen por la presión de la policía y otras personas, y la injusticia social durante el juicio.

Un símbolo importante en la obra es que las palabras se superponen. Es para sentir desorientada, como los seis hombres. El tema central de esta obra es la brutalidad y la injusticia social que está presente hoy. Yo elegí *Detail* para esta razón. Es muy importante y relevante.



Olivia Crumm:
The World is Breathing



Crumm nació en Nueva York y vive allí ahora. Normalmente, ella toma fotos en blanco y negro, pero recientemente comenzó a tomar fotos con color. También, la piel le interesa y sus fotografías demuestran la hermosura en las imperfecciones y la opacidad.

The World is Breathing es una colección de videos sobre personas diferentes y no se mueve mucho. Cada vídeo es un tema diferente y parece aburrido. Pero, cuando tiene paciencia puede notar cosas que no nota si tiene prisa. Por ejemplo, el movimiento del sol y por eso el cambio de la luz en la cara de la persona. Cuando tiene una cosa para enfocar el mundo se siente más tranquilo.

He elegido esta obra porque me dio espacio para reflexionar sobre otras obras. Para mí, *The World is Breathing* tiene dos temas importantes. Los momentos tranquilos son importantes para reflexionar y necesita ser pacientes para darse cuenta de lo que pasa en la vida de otras personas. Esto era importante durante el tiempo en cuarentena, cuando la gente vive más lenta y reflexionamos sobre nuestras vidas.

Durante esto, muchas personas han aprendido a buscar belleza en sus vidas que pensaban que eran aburridas, yo soy una de ellas.

Pamela Phatsimo Sunstrum: *Look Out*

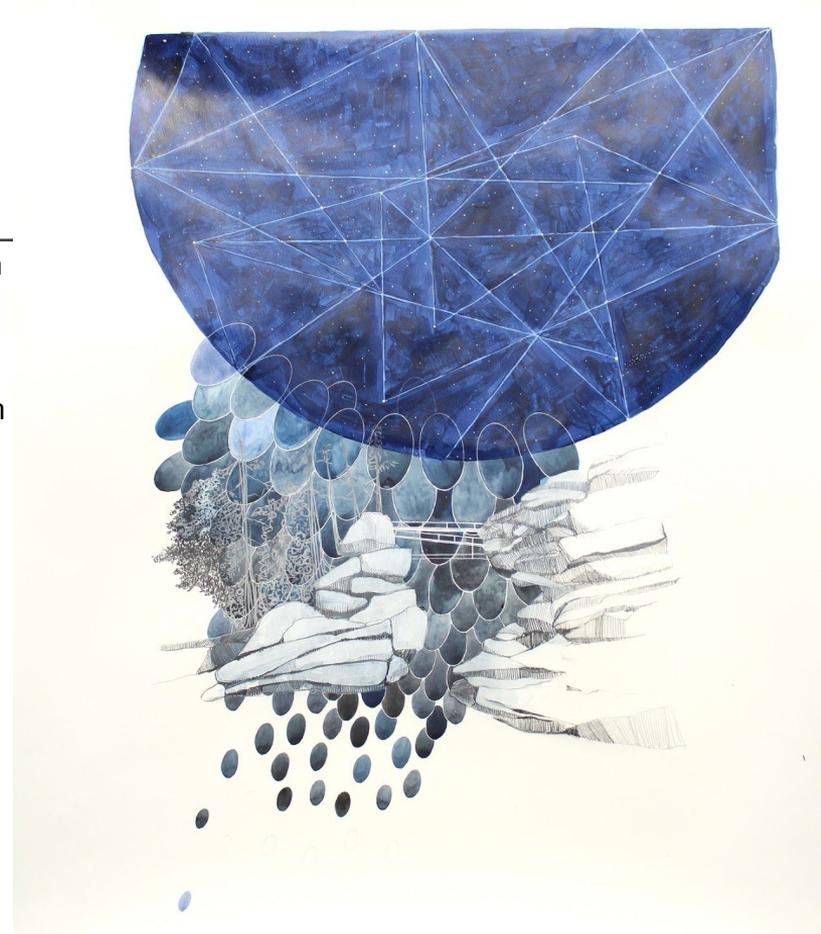
Sunstrum es de Botswana y nació en 1980. Sunstrum es considerada una artista imaginativa y figurativa, y a menudo su arte representa un paisaje futurista o utópica.

La artista usó acuarela, acrílico y lápiz para esta obra. Hay un montón de rocas en el paisaje y grandes formas geométricas azules.

Hizo esta obra en 2013 para imaginar un futuro radical de los afroamericanos. El objetivo es crear un mundo futurista que examina un paisaje que aprecia y celebra la cultura africana y la diáspora.

El título es *Look Out* y representa un futuro grande y radical. *Look Out* es un símbolo del futuro y un juego de palabras. Es una invitación al espectador a imaginar este mundo que ella ha creado.

El tema central es el afrofuturismo. Sin represión, pueden crear un futuro nuevo. La obra parece conectar historia – como un paisaje o un entorno puede influir en la identidad o vida de alguien – y la capacidad de la sociedad de entender la influencia de la historia.



Anthony Goicolea: *Deconstruction*



Goicolea es cubanoamericano y es de Atlanta, Georgia. Nació en 1971 y empezó fotografía en 1999. Creo *Deconstrucción* hace trece años, en 2007.

Pensé que fue muy interesante que se llama *Deconstrucción* y no *Destrucción*. Esta elección significa que el objetivo de la obra fue añadir énfasis a la parte de 'construcción' de la palabra, como no fue siempre así.

Goicolea fue inspirado por su experiencia familiar con inmigración y esta obra es sobre este trasfondo. Su familia emigró a EEUU de Cuba y tuvieron que deconstruir toda su vida al trasladarse. Tuvieron que reconstruirse y empezar por segunda vez.

La obra es una foto en blanco y negro. Hay restos y escombros por todas partes. En las habitaciones abiertas hay la gente de edad en las hamacas. Si miras de cerca, no sabrías ver un edificio destruido.

Un símbolo importante fueron las nubes grises, las cuales hacían un escenario oscuro que parece como un huracán había pasado. Un tema central de la obra es la reconstrucción, no solo en el caso de los edificios pero en la vida de la gente también.

Regina José Galindo

Extensión

[*Extensión*]



Regina José Galindo es una artista y poeta guatemalteca. Nació en la Ciudad de Guatemala en 1974. La especialidad de Galindo es el arte en vivo

Galindo creó *Extensión* en 2008 para reconocer a las mujeres que desaparecieron sin rastro y denunciar la falta de derechos civiles. Galindo extendió el apoyo y el honor a las mujeres con su arte. Las emociones que sentí son respeto para las mujeres, honor y tristeza.

El título se refiere al arte en vivo que fue un elemento de la obra. Durante el arte en vivo, Galindo añadió cabello como 'extensiones' a las cabezas de Galindo y otras mujeres. Por dos días, Galindo y cinco mujeres llevaron estas extensiones para mantener la memoria de sus vidas. Las mujeres muertas no fueron identificadas. Todos los pelos son diferentes en colores y texturas. *Extensión* es capaz de crear historia para las mujeres sin nombres. Interpreto el título como las extensiones de pelo y como la extensión de las vidas de las mujeres. El cabello humano de mujeres guatemaltecas es el material principal de la obra.

Galindo está haciendo un argumento sobre la violencia contra mujeres y los derechos de las mujeres. Critica el tratamiento normalizado de las mujeres y la violencia en la ciudad de Guatemala.

El cabello a menudo es un símbolo de la fuerza y la belleza, y Galindo reclama la fuerza y la belleza de estas mujeres en la obra. Ella presenta crecimiento y curación después de violencia y trauma.