

Kara Walker

Kara Walker, *Presenting Negro Scenes Drawn Upon My Passage Through The South And Reconfigured For The Benefit Of Enlightened Audiences Wherever Such May Be Found, By Myself, Missus K.E.B. Walker, Colored*, 1997, Paper, and watercolor on paper, Installation dimensions variable. Installation view at the Renaissance Society, 1997. © Kara Walker.

An image of Kara Walker's black silhouette artwork installed on two white walls inside of the Renaissance Society gallery located on the University of Chicago's campus. The floors are dark brown and polished with a reflective surface, the lighting is warm and soft. Above the walls there is a white metal structure that holds the tops of the walls and the gallery lights in place. Above the metal structure and gallery walls there is a white vaulted ceiling with sky-lights. There are six silhouettes on the wall closest to the front of the picture plane, three suggest a landscape setting; tree branches with Spanish

moss hanging from them and cattails growing from the ground. The other three silhouettes are of figures with contorted and exaggerated features; one holds a banjo as liquid drips from their mouth as a smaller feminine figure stands behind him and turns a large winder into his back. The central figure on the same wall flies through the air with a trumpet that seems to protrude from between their legs, while a third figure that appears to be wearing a dress is cut off and only partially visible on the right side of the picture plane. The second white wall in the image that is set further back in the room has three visible black silhouettes that are part of the same artwork. On this wall the silhouettes combine the figure and landscape elements of grass and clouds. The largest central silhouette shows a horse that has fallen on its back, its legs are flailing in the air as a feminine figure stands on top of it and appears to be attacking it, they have an arch of silhouetted clouds around them. The silhouette on the right is also a feminine figure in a dress who appears to be running away from the horse and central figure, and the silhouette on the left is of a bag that is tied at the top, it looks full and it is sitting in the grass.

Kara Walker trabaja con sombras. Siluetas negras que representan a Estados Unidos antes de la Guerra Civil contra un blanco interminable. Este puede ser su trabajo más conocido: *Desaparecida: Un romance histórico de una guerra civil como ocurrió entre los muslos oscuros de una joven negra y su corazón*. Exhibida por primera vez en 1994, esta instalación en papel de 25 pies de largo recuerda a los retratos de sombras victorianos. El esbelto contorno de las figuras es un guiño a los libros de cuentos para niños. Pero hay algo desconcertante en estas escenas, y una segunda mirada revelará que las figuras están protagonizadas por actos violentos. *Desaparecida* camina la línea entre la historia y el mito. Esto es cierto en gran parte del trabajo de Walker. Con su estilo distintivo, transforma lo que pensamos que era familiar en formas singularmente extrañas.

Originaria de California, la artista ha realizado exposiciones en muchos de los principales museos del mundo y ha dedicado su carrera a explorar temas de raza, género y violencia en la sociedad. Desde momentos emblemáticos como *Desaparecida*, Walker ha contribuido al mundo del arte global durante más de 20 años, empleando una amplia gama de medios artísticos. Ella no está atada por el material. Trabajando en todo el espectro, ha utilizado papel, escultura, pintura e instalación, entre otros. En medio de estas formas cambiantes, una cosa queda clara: el verdadero medio de Walker es la historia.

De hecho, una de sus obras más recientes, *Fons Americanus*, una fuente gigante que explora el papel del arte público en la elaboración de narrativas históricas y culturales, se inauguró en la Tate Modern en 2019. Esta pieza está inspirada en un ícono de Londres, la Victoria Memorial Fountain de 1911 en el Palacio de Buckingham. Aquí, *Fons Americanus* se adhiere a la tradición alegórica de los monumentos públicos para subvertir las concepciones del éxito. Aunque distante en forma, *Fons Americanus* no es un alejamiento de piezas fundacionales como *Desaparecida*, sino una exploración transformada, una renovación de temas constantes.

Es en esta dedicación a revisar nuestro pasado y renovar nuestro presente que el arte de Walker encaja en el marco de *Hacia una causa común*. Mostrando nuevos objetos y al mismo tiempo incluyendo obras del pasado, esta exposición plantea preguntas sobre el acceso y la inclusión. *Hacia una causa común* nos impulsa a considerar qué es «común» en la sociedad y quién tiene acceso a los recursos naturales y

culturales. Al igual que esta exposición, el trabajo de Walker cuestiona las narrativas dominantes que dan forma a nuestro mundo, al tiempo que desafía nuestra visión contemporánea del pasado.

Ya sea a través del papel, la escultura alegórica o la instalación acompañada musicalmente, el trabajo de Walker se inspira en estilos e historias arraigados en nuestra memoria cultural. Al aprovechar la historia, Kara Walker arroja sombras sobre nuestro presente, y su trabajo confronta a los espectadores con la silueta de nuestro pasado.

—Marie-Capucine Pineau-Valencienne

b. 1969, California, United States
MacArthur Fellow, 1997

Lugares donde aparece el trabajo del artista

[DuSable Museum of African American History](#)

July 17 – October 16, 2021

[Stony Island Arts Bank](#)

July 18 – December 19, 2021

Related Partners

[DuSable Museum of African American History](#)

[Stony Island Arts Bank](#)