

RUG LIFE

No es sorprendente que las palabras “texto” y “textil” compartan la misma raíz latina: el verbo *texere*, que significa tejer. Así como las oraciones se crean encadenando palabras para dar significado, las culturas han tejido cuidadosamente hebras de lana o seda en diseños ricos en significado a lo largo del tiempo. Las oraciones se ensamblan para crear desde una extensa saga de ficción hasta un texto didáctico formal. De manera similar, las alfombras en la exhibición, **RugLife**, van desde un enfoque formal del tema hasta una rica crítica cultural y son representativas de las culturas y/o identidades únicas y vastamente diferentes que representan los catorce artistas.

Las alfombras y tapetes han definido el carácter del espacio desde que las pieles de animales comenzaron a calentar y adornar las viviendas en las cavernas; las alfombras persas más antiguas conocidas tienen casi 2500 años. Dada esta larga historia—entrelazada con la religión, la cultura y la naturaleza—es lógico que los artistas continúen encontrando potencial en la forma de la alfombra. Ofrece a artistas y diseñadores de todo el mundo un foro para abordar la apropiación de roles y estereotipos culturales, raciales y de género dentro del marco de un objeto decorativo convertido en objeto de arte.

Comisarios invitados, Ginger Gregg Duggan + Judith Hoos Fox, c2-curatorsquared

Este programa es apoyado por el Consulado General de los Países Bajos en Nueva York como parte del programa Dutch Culture USA. El apoyo para RugLife es posible en parte gracias al Institute of Museum and Library Services. Las exposiciones y programas del Museum of Craft and Design son generosamente apoyados por Anónimo, la Windgate Foundation, y Grants for the Arts.

ENTRELAZAR EL PASADO Y EL PRESENTE

Al ser la alfombra un objeto de uso diario en todas las culturas y a través de las estratificaciones sociales, resulta familiar y accesible para todos, ofreciendo un punto de entrada para las manipulaciones, reinterpretaciones y nuevas creaciones de los artistas. Esto proporciona el contexto para fusionar pasado con presente, historia seria con cultura pop, e ideologías estereotípicamente orientales y occidentales.

Oksana Levchenya

nacida en 1975, Bershad, Ucrania; vive en Kiev, Ucrania

Pac-Man and Cossacks, 2022

Hilo de cáñamo y lana teñida naturalmente

Cortesía de la artista

Oksana Levchenya vive y trabaja en Ucrania, donde produce alfombras tradicionales *kylym*, una técnica de tejido de alfombras que data del siglo XVI. Sin embargo, la tradición se suspende en el proceso, con diseños únicos que combinan ornamentos folclóricos y patrones étnicos con personajes de videojuegos, televisión, películas y otros elementos de la cultura pop. El simbolismo híbrido de Levchenya fusiona ambos sin esfuerzo de una manera que no es inmediatamente perceptible. Solo al observar más de cerca se nota que los cosacos históricos están en realidad luchando contra Pac-Man. Estos elementos de humor contradicen la seria preocupación que la artista tiene por la preservación histórica y la limpieza ecológica. El hilo de cáñamo que forma la base de los *kylyms* está hecho de lana natural teñida de ovejas de los Cárpatos o hilo vegetal de ortigas que luego se teje intrincadamente a mano.

Ali Cha'aban

nacido en 1988, Kuwait; vive en Kuwait

I Fought the Internet and the Internet Won II, 2019

Serigrafía sobre alfombra persa

Edición 2/3

I Fought the Internet and the Internet Won II, 2019

Serigrafía sobre alfombra persa

Edición 3/3

Cortesía del artista y Leila Heller Gallery, Dubái

El artista libanés Ali Cha'aban utiliza la alfombra de múltiples maneras para explorar eventos sociopolíticos y la representación cultural con la esperanza de provocar un diálogo. Al incorporar símbolos de la cultura pop occidental con la nostalgia de la alfombra árabe desgastada—ambos inmediatamente reconocibles y relacionables—Cha'aban invita a todas las partes a la mesa. En su serie **Broken Dream**, que presenta a Superman, Wonder Woman y otros íconos de la cultura pop estadounidense, serigrafió directamente sobre la superficie de alfombras persas. Cha'aban ve estas obras como una forma de confrontar lo que él llama una lucha interna, “sobre disfrutar otras tradiciones sin dejar de lado tu propia cultura”. Como resultado, ninguno de los elementos domina sobre los demás. Los colores primarios vivos de

Superman hacen su mejor esfuerzo por sobreponerse a la paleta más sutil de la alfombra, pero en última instancia este empuje/tirón crea una composición dinámica que refleja la experiencia de las generaciones más jóvenes de Oriente Medio.

Slavs & Tatars

Colaboración fundada en 2006

Kasia Korczak

nacida en 1976, Łódź, Polonia; vive en Berlín, Alemania

Payam Sharifi

nacido en 1976, en Austin, Texas; vive en Berlín, Alemania

Qatalogue, 2018

Lana

Cortesía de Beata y Tom Majewski

Slavs and Tatars, fundado por los artistas Payam Sharifi y Kasia Korczak, se describen a sí mismos como “una facción de polémicas e intimidaciones dedicada a un área al este del antiguo Muro de Berlín y al oeste de la Gran Muralla China conocida como Eurasia.” A menudo centrándose en el lenguaje como contexto para la identidad, frecuentemente utilizan el humor y la cultura pop para ofrecer un punto de entrada a una discusión sobre tradiciones culturales. Su alfombra, titulada Qatalogue, es un gran ejemplo de este enfoque. Las letras cirílicas están enredadas entre una lengua roja serpenteante, haciendo referencia a sonidos que previamente no existían en los idiomas eslavos. Al igual que con otros trabajos de Slavs and Tatars, la noción de una “lengua materna” es un tema recurrente y un recordatorio del papel que juega el lenguaje tanto para unir como para separar a varios grupos.

Azra Akšamija

nacida en 1976, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; vive en Boston, Massachusetts

Palimpsest of '89, 2017

Animación de un solo canal

21:00 minutos

Cortesía de la artista

La instalación de animación de un solo canal de Azra Aksamija, **Palimpsest of '89**, es un excelente ejemplo de este reenfoque de la historia. Encargada por el Museum for Modern Art, Ljubljana, para la exposición **Heritage of 1989**, ofrece una perspectiva meta sobre los intentos de preservar la historia de Yugoslavia. Cada capa de una alfombra digital animada corresponde a cuatro períodos históricos importantes: el pre-otomano, el austrohúngaro, el modernista/socialista y el post-Dayton. La alfombra digital se proyecta en el centro de la galería para representar, en palabras de Aksamija: “un modelo para pensar sobre la creación de un patrimonio común a través del tejido de narrativas y políticas integradoras y desintegradoras relacionadas con las instituciones culturales”. A lo largo de los 21 minutos, se añaden, eliminan o borran más símbolos o capas, destacando la naturaleza revisionista de la historia.

CREACIÓN DE PATRONES PARA UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA

Tal vez debido a que nuestro mundo está increíblemente interconectado y hay un intercambio abierto de ideas a escala global, muchos artistas están optando en este momento por volver a historias más personales y comunitarias—estereotipos incluso—al abordar este objeto funcional. La variedad y riqueza de voces incrustadas en la sencilla alfombra ilustran que estos objetos no son inertes, sino que a menudo son expresiones complejas de ideas y puntos de vista. En lugar de mezclar símbolos de diversas fuentes culturales, estos artistas destacan elementos particulares de comunidades únicas para mostrar que, a pesar del comercio y el intercambio cultural, referirse a nuestra experiencia personal puede ser increíblemente poderoso.

Nicholas Galanin

nacido en 1979, Sitka, Alaska; vive en Sitka, Alaska

Signal Disruption, American Prayer Rug, 2020

Lana, algodón

Cortesía del artista y Peter Blum Gallery

Nicholas Galanin es un artista Tlingit y Unangaʼ multidisciplinario que aborda el racismo de forma frontal en su obra, **Signal Disruption: American Prayer Rug**. Colgada en la pared como un televisor en cualquier sala de estar estadounidense—una versión de una alfombra de oración para medios—representada en lana y algodón, es impactante. El título, **Signal Disruption**, hace referencia a la imagen de error que aparece en una pantalla de televisión durante una interrupción de la señal de transmisión. En un intento de perturbar lo que él ve como el statu quo proliferado por políticos y medios estadounidenses, la alfombra de oración de Galanin desenchufa la programación regular: el pasado genocida de América y el presente racista, con la esperanza de romper el trance comunitario, desencadenando un reencuentro con la tierra y la comunidad. Además, los colores vibrantes y el diseño llamativo, al ser desplazados de la pantalla de televisión a la alfombra tejida, también hacen referencia a los diseños y la herencia tradicionales de tejido indígena, sumándose a la crítica contundente contra la historia defectuosa de América.

Sonya Clark

nacida en 1967, Washington DC; vive en Amherst, Massachusetts

Comb Carpet, 2008

Peines, cable eléctrico

Cortesía de la artista

Sonya Clark se refiere a los profesionales de la peluquería como héroes, afirmando que “la poesía y la política de los especialistas en cuidado del cabello negro son centrales en mi trabajo como artista y educadora. Arraigadas en un rico legado, sus manos encarnan la habilidad de mapear una cabeza con un peine y manipular las fibras que dejamos

crecer en formas complejas.” Los diseños de cabello vernáculo negro sirven como inspiración para varias obras de Clark, algunas hechas de cabello negro, otras abordando el tema, y otras observando las herramientas del oficio. Su tapete poco convencional, titulado **Comb Carpet**, está literalmente hecho de cientos de peines de plástico negro estándar, con los dientes hacia arriba, formando una especie de alfombra. Esta fuerte declaración de identidad cultural—Clark se identifica como afroamericana, caribeña y escocesa—está cargada de capas de significado sobre estereotipos raciales, el poder de volverse a apropiar de símbolos culturales, y la comprensión del cabello como un portador literal de ADN, así como una conexión metafórica con las raíces de uno.

Nevin Aladağ

nacida en 1972, Van, Turquía; vive en Berlín, Alemania

Pattern Matching (purple-blue), 2016

Collage con alfombras de diferente origen

Cortesía de la artista y Wentrup Gallery, Berlín, Alemania

Como artista turca que emigró a Berlín siendo niña, Nevin Aladağ a menudo cuestiona, a través de su obra, lo que significa ser extranjero. Buscar fuentes de identidad cultural arraigadas en la herencia puede parecer contradictorio a formar las nuevas conexiones sociales que a menudo se requieren al mudarse. Sin embargo, son estas fisuras las que informan el trabajo de Aladağ. Su serie de tapetes, titulada **Social Fabric**, son collages vívidos de retazos de alfombras de diferentes orígenes y estilos ensamblados sobre paneles de madera para crear varios patrones geométricos y abstractos. A pesar de emparejar colores y estilos a menudo discordantes uno al lado del otro, el diseño general se une para crear un todo cohesivo, haciendo referencia a la sensibilidad del crisol de muchas comunidades. **Pattern Matching (purple-blue)** se crea de la misma manera, pero culmina en forma de una cancha de baloncesto. La referencia al deporte estadounidense del baloncesto—a menudo improvisado por naturaleza y algo que puede unir a las personas—puede parecer opuesta a las florales decorativas y símbolos de las alfombras de origen, pero cada componente habla de fusionarse mientras retiene su autenticidad.

DELINEAR UN SENTIDO DE LUGAR

Desde alfombras usadas para dividir o decorar una habitación, hasta alfombras de oración que marcan un lugar sagrado personal para la devoción, las alfombras sirven para delinear el espacio. Esa noción de espacio también se extiende al ámbito global, inicialmente a través del comercio, y hasta hoy día mediante el desplazamiento y la emigración. Las alfombras de gran valor representaban riqueza y conocimiento del mundo para sus propietarios al otro lado del mundo de donde fueron creadas. Al lado opuesto del espectro, los refugiados que huyen de sus países pueden enrollar y llevar sus esteras de oración como una de sus escasas posesiones al asentarse en nuevas tierras. Para algunos de los artistas en la exposición, este aspecto de señalar el “hogar” a pesar de la movilidad global está en el corazón de su obra.

Wendy Plomp

nacida en 1977 en Wilnis, Países Bajos; vive en Eindhoven, Países Bajos

Cardboard Carpets, 2009

Cartón, pintura

Cortesía de la artista

La diseñadora holandesa Wendy Plomp lleva la noción de portabilidad y lugar a las calles, abordando tanto la falta de vivienda como la sostenibilidad en su proyecto, **Cardboard Carpets**. Utilizando la omnipresente caja de cartón, las despliega en sus formas planas y las imprime con diseños decorativos que las transforman de basura a alfombra. Las lengüetas funcionales, solapas y marcas de plegado perforadas añaden a la forma y diseño únicos de cada alfombra. En palabras de Plomp, “me di cuenta de cómo la gente daba nuevas funciones al cartón, como para mendigar o dormir, para dibujar o usar para carteles de autostop, incluso para break dance, lo que me dio la idea de imprimir el interior de una caja usada con un patrón de alfombra para que donde quiera que estés, esta alfombra pueda ser tu espacio limpio temporal, tu hogar.” Así como las alfombras de oración están destinadas a demarcar un límite entre el espacio sagrado y el profano, para las personas sin hogar el cartón es a menudo lo único que les separa de la suciedad de las calles y les permite reclamar algún tipo de espacio personal.

Ali Cha'aban

nacido en 1988, Kuwait; vive en Kuwait

Grandpa's Monobloc, 2023

Silla de plástico, alfombra persa

Cortesía del artista y Leila Heller Gallery, Dubái

Ali Cha'aban logra crear una profunda declaración sobre la identidad árabe a través del sencillo acto de cubrir cada superficie de una silla de plástico blanco estándar con una alfombra. Estas sillas de jardín Monobloc apilables, de estilo occidental y económicas, se ven frecuentemente en comunidades árabes, particularmente donde ha habido reasentamientos o en circunstancias de refugiados, donde se hacen hogares temporales con muy poco. Un semicírculo de sillas puede proporcionar un espacio donde los miembros de la comunidad se reúnan, socialicen, intercambien ideas y disfruten de una comida o té juntos. En un intento de reclamar algo de la sensibilidad del hogar, Cha'aban reinserta elementos de la cultura que sirven para dignificar el diseño del desplazamiento.

Stéphanie Saadé

nacida en 1983, en Beirut, Líbano; vive en Beirut, París, Francia, Ámsterdam, Países Bajos

Stage of Life, 2022

Alfombra cortada en tiras

Cortesía de la artista y Marfa Projects, Beirut.

Stéphanie Saadé a menudo explora sus recuerdos y nostalgia por su vida en el Líbano, donde vivió con su familia cuando era niña. Su instalación conceptual, **Stage of Life**, consiste en una alfombra de la casa familiar que ha sido cortada en tiras y luego reensamblada visualmente en el espacio en una nueva configuración que incorpora el elemento de distancia como una forma en sí misma. El ancho de las tiras fue cuidadosamente medido y dispuesto para igualar la distancia desde el actual dormitorio de Saadé hasta la entrada de su edificio en París. En este nuevo arreglo, ha

traído su lejana infancia a su hogar actual, un guiño a dejar el hogar, pero aun manteniéndolo cerca. Esta manipulación aparentemente sencilla añade efectivamente el peso de la distancia, la memoria y el anhelo a un objeto funcional que típicamente simboliza arraigo, estabilidad y hogar.

Andrea Zittel

nacida en 1965 en Escondido, California; vive en Joshua Tree, California

Carpet Furniture: Drop Leaf Table, 1993

Tinte de seda y lana sobre alfombra de lana

Colección del McNay Art Museum. Regalo de John M. Parker Jr.

Carpet Furniture: Drop Leaf Table de Andrea Zittel lleva el papel de la alfombra como marcador espacial a un nivel más elevado al visualizar una disposición real de muebles en la propia alfombra. Como si se viera desde arriba en vista de plano, los contornos de una mesa de comedor, ocho sillas y los manteles individuales que las acompañan se delinean en estilo de plantilla arquitectónica contra el color sólido del área circundante, la “alfombra.” Aunque esto puede parecer un enfoque lúdico y directo para diseñar espacio y lugar, también sugiere un enfoque minimalista para vivir y de lo que se necesita exactamente para hacer un hogar en cualquier circunstancia. La posibilidad de recogerlo todo y partir en cualquier momento se vuelve más atractiva a medida que la sociedad se vuelve más móvil, más inestable y los recursos se vuelven más escasos.

POLÍTICA DEL TELAR

Dado que el trabajo de los artistas incluidos en RugLife es a la vez visionario y un reflejo de los problemas culturales actuales, no es sorprendente que muchas de las obras estén más politizadas, dado el clima político tan cargado y divisivo en el que nos encontramos. La alfombra ofrece a los artistas un medio y una sintaxis para la expresión, mucho después de que se hayan reemplazado sus roles rituales y funcionales. Como resultado, estas obras abordan cuestiones que definen nuestra cultura, expresadas a través del formato omnipresente y accesible de la alfombra.

Ai Weiwei

nacido en Pekín, China, 1957; vive en Alentejo, Portugal

Tyger, 2022

Lana natural de Ghazni, anudada, hilada y teñida a mano.

Único con dos pruebas del artista

Cortesía del artista y WWF-UK

En la cultura tibetana, el tigre personifica la sabiduría y la fuerza e invoca la valentía y la fortaleza. Este género se originó con la piel real de un tigre, extendida, con las patas estiradas, su rostro vuelto hacia arriba desde su postura boca abajo. Aquí, sin embargo, ha colocado al tigre sobre su espalda, con las garras curvadas hacia adentro en una postura más defensiva. El formato cuadrado en oposición al rectángulo tradicional crea una composición igualmente simétrica y hace referencia al poema de William Blake de 1794 sobre el tema, “Tigre, tigre, brillo ardiente en las selvas

de la noche, ¿qué mano inmortal, qué ojo pudo forjar tu terrible simetría?” La difícil situación del medio ambiente y de esta especie en peligro de extinción es clara al quedar representada aquí como una víctima, disminuida. Si la WWF logra su objetivo de concienciar al mundo y duplicar la población de tigres, ¿podría Ai Weiwei representar al tigre de manera muy diferente, regresando a su postura original y todo lo que ésta implica?

Liselot Cobelens

nacida en 1994, Deurne, Países Bajos; vive en North Brabant, Países Bajos

California Drought (de la serie **Dryland**), 2024

Lana

Cortesía de la artista. Posibilitado por The Netherlands America Foundation, Gemeente Den Bosch, Lighton International Artists Exchange Program, donaciones a través de Voordekunst, Cultuurfonds Brabant y Csrugs.

Liselot Cobelens aborda temas medioambientales en su serie **Dryland Rug**, tratando la sequía en sus natales Países Bajos, una zona relacionada frecuentemente con agua. Haciendo referencia a datos de sequías inducidas por el cambio climático, Cobelens traduce esos números en distintas texturas y procesos de fabricación en la creación de las alfombras. En cada alfombra única, las vías fluviales se realizan como bucles de hilado, las áreas de césped son mechones cortados, con diferentes alturas de hilado que también representan los niveles de agua subterránea. Algunas porciones incluso fueron quemadas para indicar áreas que sufrieron incendios forestales. Y las áreas con pérdida de animales fueron literalmente rasuradas usando esquiladoras de ovejas. Para **California Drought**, una nueva creación para esta exposición, Liselot Cobelens viajó a California para hablar con expertos en el terreno, incluyendo en el Parque Nacional Yosemite y en la Universidad de California, Berkeley. Encontró muchas similitudes entre los desafíos ecológicos en California y en su tierra natal. Aquí, los hilos blancos simbolizan la disminución de la nieve y el derretimiento de los glaciares en las montañas de California. Los hilos anudados representan los ríos, mientras que las variaciones en la elevación indican los diversos tipos de paisajes en California, como el Valle Central y las áreas montañosas. Esto acentúa el contraste entre las líneas naturales y las de influencia humana.

Johannah Herr

nacido en 1987 Reading, Pennsylvania; vive en Nueva York, Nueva York

War Rug III (El Paso Shooting), 2020

Hilo de acrílico y lana

Cortesía del artista

A primera vista, la alfombra de colores brillantes de Johannah Herr, **War Rug III (El Paso Shooting)**, no evoca inmediatamente su oscuro tema: el tiroteo mortal en un Walmart de Texas en 2019. Al igual que con toda la obra de Herr, los principales problemas sociales, que van desde la violencia ejercida por el estado y la trata de personas hasta el control de armas y el consumismo, ocupan un lugar central, con cada alfombra actuando como un llamado simbólico a la acción. En **War Rug III (El Paso Shooting)**, el rifle de asalto utilizado por el tirador ocupa un lugar central delante de un contorno turquesa de Texas, pero se representa en colores caricaturescos y lucha por la primacía contra múltiples símbolos de Walmart e íconos de la escena del crimen. Toda la composición está rodeada por un borde de munición. En su conjunto, es un recordatorio impactante de un día que comenzó con alegría—familias comprando para el regreso a clases—y terminó con el ataque más mortífero contra latinos en la historia moderna de Estados Unidos. Como nos

recuerda Herr, se trata de “cómo los cuerpos se vuelven ‘indolentes’ en las estructuras de poder dominantes (y a quiénes pertenecen estos cuerpos).”

Noelle Mason

nacida en 1977 en San Diego, California; vive en Tampa, Florida

Ground Control (Mexicali/Calexico), 2020

Lana tejida a mano

Cortesía de la artista

Noelle Mason está interesada en el desequilibrio del poder y cómo éste afecta a las personas de color, en particular. Gran parte de su trabajo se centra en la trata de personas y la inmigración ilegal, pero a diferencia de los diseños animados de Johannah Herr, ella emplea el lenguaje visual de la vigilancia y las imágenes satelitales en el diseño de sus alfombras. **Ground Control (Mexicali/Calexico)** presenta la frontera entre México y Estados Unidos en California, representada en lana tejida a mano. La imagen fue reproducida a partir del Radiómetro Avanzado de Emisión Térmica y Reflexión Espacial del satélite Terra (ASTER). Mason resume poéticamente su perspectiva en las siguientes líneas:

Esta obra es sobre la forma en que somos manipulados por las imágenes.

Esta obra es sobre la policía y la vigilancia policial.

Esta obra es sobre la burocracia.

Esta obra es sobre las fronteras.

Esta obra es sobre los límites.

Esta obra es sobre la transgresión.

Esta obra es sobre la velocidad.

Esta obra es sobre las imágenes que nos forman.