

Lewis Hammond

Bludgeoned Sky [Cielo aporreado]

24 de febrero al 25 de marzo de 2023

47 Canal presenta "Bludgeoned Sky" [Cielo aporreado], la primera exposición individual de Lewis Hammond en Nueva York. La muestra comprende una nueva serie de pinturas que indagan la experiencia de la dislocación física, política y emocional.

Siguiendo la distinción de Freud entre el duelo sano y la melancolía patológica, Paul Gilroy, teórico de la raza, la cultura y el nacionalismo, ha descrito a Gran Bretaña como sumida en una "melancolía poscolonial", un estado persistente que impide al país aceptar la pérdida del Imperio. Incapaz de renunciar a las formas de la dominación imperial y el excepcionalismo, y poco dispuesta a reconstituirse como una nación entre otras, Gran Bretaña añora una homogeneidad racial y cultural de otrora, espuria en su imaginario, como indican el Brexit, trece años de políticas de recorte y las serpenteantes filas de personas esperando ver a la difunta reina Isabel II yaciendo en su capilla ardiente.

Hammond, quien creció en Wolverhampton, Inglaterra, y que ahora vive entre Berlín y Londres, intenta comprender la vida psíquica del Reino Unido, la psicología de un pueblo que elige una y otra vez la nostalgia por encima del cambio, y la de quienes deben convivir con ellos en una nación insular que, tras tanta catástrofe humana, medioambiental, política y económica, parece "deslizarse lentamente hacia el mar".

La catástrofe de Hammond es menos un acontecimiento que un malestar general. A lo largo de los cuadros de "Bludgeoned Sky", Hammond confronta al espectador con primeros planos de objetos y partes del cuerpo desprovistos de contexto explicativo, presentando un mundo en el que estas figuras se encuentran en un terreno que desaparece rápidamente.

Falling Sky [Cielo cayéndose] (todas las obras de 2023) presenta a un gigante de la justicia, la venganza y la destrucción. Una figura negra, su mirada directa y concentrada, recorre una ciudad sembrando la destrucción. Ella es un espectro que regresa, una encarnación de las amenazas existenciales a las que nos enfrentamos como especie: el clima, la guerra, las pandemias, la supremacía blanca y la misoginia, todas ellas de nuestra propia creación.

En fidelity (process of shattering) [Fidelidad (proceso de destrucción)], una mujer se mira al espejo con los brazos cruzados y la cara volteada evitando su reflejo, el cual podría tener vida propia: ¿las piernas de la figura en el reflejo no estarán ligeramente más separadas que las de la figura "real"? ¿Su inclinación no estará un poco más exagerada? ¿O se trata de distorsiones? Una sensación de ambigüedad empieza a socavar la supuesta tranquilidad de la escena doméstica, colocando al espectador en una posición de voyeurismo distante que impregna la exposición.

Los ojos de las figuras de "Bludgeoned Sky" están cerrados, o miran fijamente hacia una distancia media sin objeto, como si la veladura de la disociación fuera su única protección psíquica contra el vacío. La repetida exclusión y refracción de la mirada sugiere que estas figuras también podrían estar aferrándose a un mundo interior que es, por necesidad, completamente suyo. En early attrition [atricción temprana], los ojos de la figura miran fijamente hacia una distancia media que agranda el espacio entre ella y el espectador, aumentando la sensación de lejanía y subrayando la soledad de ambos. El hecho de que esta figura sea a la vez familiar y desconocida para el espectador y, en cierto sentido, para el artista, acentúa la sensación de separación.

La esperanza surge silenciosamente de entre estas escenas solitarias. Spite [Rencor] presenta dos tallos frondosos cruzados formando una "x" y clavados en una pared dentro de un lienzo ovalado y apretado. Hammond despoja a las hojas de verdor, elasticidad y flexibilidad, y las flores rojas parecen quebradizas y puntiagudas.

El artista subtiende este horror silencioso con ocres terrosos que se han asociado a los ideales europeos clásicos de belleza y armonía, aquí transfigurados y mucho más difíciles de digerir. En untitled (figure) [sin título (figura)], una silueta acorralada con los ojos cerrados sostiene un tallo largo y frondoso. Se encuentra atrapada entre la vigilia y el sueño, y su camiseta púrpura es marcadamente más vibrante que su portador algo pálido.

Lo que une a las obras es una cualidad que Hammond denomina "luz aporreada". El artista la relaciona con su ciudad natal, Wolverhampton, un "pueblo postindustrial de tamaño mediano, una ciudad del milenio que no es realmente una ciudad", y con el color azul, que se repite a lo largo de estos cuadros: En no telling [no se puede saber], una madre y su hijo están inmersos en azul; en early attrition, las aguas y el cielo azules anclan a una figura aturdida y a un sobredimensionado sol poniente. La luz azul los encierra en este tiempo indefinido y fragmentado, de modo que, al tiempo que "Bludgeoned Sky" se resiste a la narración, estas figuras y escenas comparten una disposición mental.

Lewis Hammond (b. 1987, Wolverhampton, UK) lives and works between London and Berlin. Recent solo and duo exhibitions include: Kai Art Center, Tallinn, Estonia (2022); HFKD, Holstebro, Denmark (2021); Brücke Museum, Berlin (2021); La Maison de Rendez-Vous, Brussels, Belgium (2021); Casa Masaccio, San Giovanni Valdarno, Italy (2021); Lulu, Mexico City (2020); Arcadia Missa, London (2019). Recent group exhibitions include: 47 Canal, New York (2022); X Museum, Beijing (2021); Andrew Kreps, New York (2021); MOCO, Montpellier (2020); Kunsthalle Fribourg, Fribourg (2019); Galerie Barbara Weiss, Berlin (2019); and Antenna Space, Shanghai (2019). Lewis Hammond's public collections include the Institute of Contemporary Art, Miami (US).