

Danielle Dean

Bazar

Septiembre 16 – Octubre 21, 2018

La primera exposición individual de Danielle Dean en 47 Canal se basa en su reciente presentación en Fondation d'entreprise Galeries Lafayette en París, Francia, donde estrenó su breve película *Bazar* (2018). La película fue concebida durante el tiempo que pasó el artista en los archivos del Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), considerado como uno de los grandes almacenes más importantes de París desde que se fundó frente al Hôtel de Ville de París en 1856, y hoy es miembro de El Groupe Galeries Lafayette.

Legendario en el folclore minorista parisino, BHV es donde Duchamp afirmó haber comprado su porta botellas en 1914. Su nombre se deriva del *bāzār* persa, que significa mercado, y fue diseñado para evocar a los bazares grandes y eclécticos de Turquía y Egipto. Dean trabajó con mujeres de Permis de Vivre la Ville (Licencia para vivir en la ciudad), una asociación que promueve el compromiso social en los *banlieues* (suburbios) de París, muchos de los cuales son descendientes de la segunda generación de antiguas colonias francesas como Martinica, Argelia y Guadalupe. Juntos analizaron los catálogos minoristas producidos por BHV desde la década de 1880 hasta hoy en día, discutiendo cómo estos construyen una imagen de un consumidor normativo francés. Un guión, intercalado con el lenguaje de los catálogos, desarrollado a partir de estas conversaciones y los participantes de estos talleres aparecen en las escenas semi-improvisadas de *Bazar* junto con ilustraciones animadas diseñadas por Dean. En una sección, una mujer baila krump al lado de una máquina Nespresso, combinando su interés en este expresivo estilo de baile urbano de California con la investigación de Dean sobre el poder exagerado de las imágenes de los consumidores. El resultado es un documento humorístico y visual de gran alcance que combina la investigación de archivos con una gama de experiencias personales para explorar cómo la circulación de productos como imágenes ha dado forma a las vidas históricamente y en el presente.

Dean toma regularmente objetos culturales, como la zapatilla True Red de Nike o el Castillo de Elimina en Ghana, erigida por los portugueses en 1482, como puntos de partida para obras de arte de múltiples capas que analizan cómo se forman los sujetos en el mundo poscolonial. *Bazar* continúa su análisis en curso en las historias entrelazadas de consumismo y colonialismo. Los catálogos de tiendas departamentales como BHV eran un medio clave a través del cual Francia se extendía en sus colonias, y tanto los artículos de lujo como los artículos cotidianos se compraban y enviaban con frecuencia por correo. Esto no solo generó una amplia base de consumidores para el comercio minorista francés, sino que estos documentos también establecieron un ideal de subjetividad francesa que era sorprendentemente blanca, de clase media alta y parisino. La única imagen de una mujer negra encontrada por el grupo de lectura en los catálogos de BHV era la de una sirvienta representada para hacer que las sábanas se vieran más blancas. La literatura minorista de BHV ilustra una relación por la cual las naciones europeas extrajeron vastas riquezas humanas y materiales de sus colonias y al mismo tiempo imponían expectativas sociales y culturales inalcanzables sobre los sujetos colonizados a través de los poderes del consumismo y el deseo. Este sistema persiste, de manera compleja, en las operaciones neocoloniales de corporaciones globales como Amazon.

El imperativo de consumir, y las imágenes que surgieron de manera conjunta, reconfiguraron las concepciones de espacio y tiempo de los siglos XIX y XX. En una animación, Dean representa una procesión de artículos del hogar sobre un mapa colonial, como si estos objetos estuvieran migrando o marchando hacia el trabajo. Los procesos de fragmentación y disociación continúan informando cómo se vive la globalización en la actualidad. Reflexionando sobre esto, para la exhibición en 47 Canal *Bazar* se dividirá de una película lineal en una instalación dinámica de video de cuatro canales. El trabajo de imagen en movimiento se extiende físicamente en la galería a través de una secuencia de recortes que se han producido a partir de representaciones dibujadas a mano de artículos en los catálogos de BHV. Estos enfatizan la manera en que la publicidad se experimenta como un paisaje: como describe la teórica social Emanuele Coccia en su libro *Goods: Advertising, Urban Space and the Moral Law of the Image*, la publicidad constituye “un poderoso laboratorio al aire libre que produce imágenes socialmente relevantes.”¹ Las esculturas funcionan como un marco físico y conceptual para la película, y resaltan la galería de arte como un mecanismo de exhibición comercial.

Las escenas de los catálogos de BHV también se han traducido en una serie de acuarelas. Presentado acronológicamente, estos extractos de una amplia gama histórica de páginas de catálogo, desde las primeras cubiertas duras encuadernadas en cuero hasta las existencias de cubiertas brillantes posteriores. Las acuarelas investigan la aceleración de capacidad de cambio de medios de marketing a través del espacio y el tiempo, aprovechando lo imaginario para la atención del consumidor y previendo los espacios publicitarios interactivos de hoy. Los personajes de la película merodean en los dibujos, como si se escondieran detrás de bienes más grandes que la vida. Al enfatizar la vida humana que se involucra en la producción de productos básicos, llaman la atención sobre la presencia radical del sujeto que se afirma, a pesar de y a través de la racialización y la colonización, para reclamar la historia. Dean anima el archivo, buscando aberturas políticas entre sus grietas.

¹ Emanuele Coccia, *Goods: Advertising, Urban Space, and the Moral Law of the Image* (New York: Fordham University Press, 2018), xii.

Danielle Dean recibió su BFA de Central Saint Martins en Londres y MFA del Instituto de Artes de California. Ella ha sido miembro del Programa de Estudios Independientes del Museo Whitney de Arte Americano y residente en la Escuela de Pintura y Escultura Skowhegan; y Rijksakademie van Beeldene Kunsten, Ámsterdam. Las exposiciones individuales institucionales recientes incluyen el Studio Museum en Harlem, Nueva York y el Museum of Contemporary Art, Detroit. Ha participado en exposiciones colectivas en instituciones como SFMOMA Open Space, San Francisco; Centre D'Art Contemporain Genève; Centro de Escultura, Nueva York; Goethe Institut Nigeria, Lagos; Centro de Arte Contemporáneo de Atlanta, Atlanta, GA; DiverseWorks, Houston, TX; El Museo Hammer, Los Angeles, CA; y Tate Modern, Londres. Su trabajo pronto será incluido en exposiciones en la South London Gallery; el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, Lisboa; y el Museo Stedelijk, Amsterdam. También está representada por el Commonwealth y Council en Los Ángeles.

Esta es la primera exposición en la galería recientemente renovada de 47 canales en 291 Grand Street.