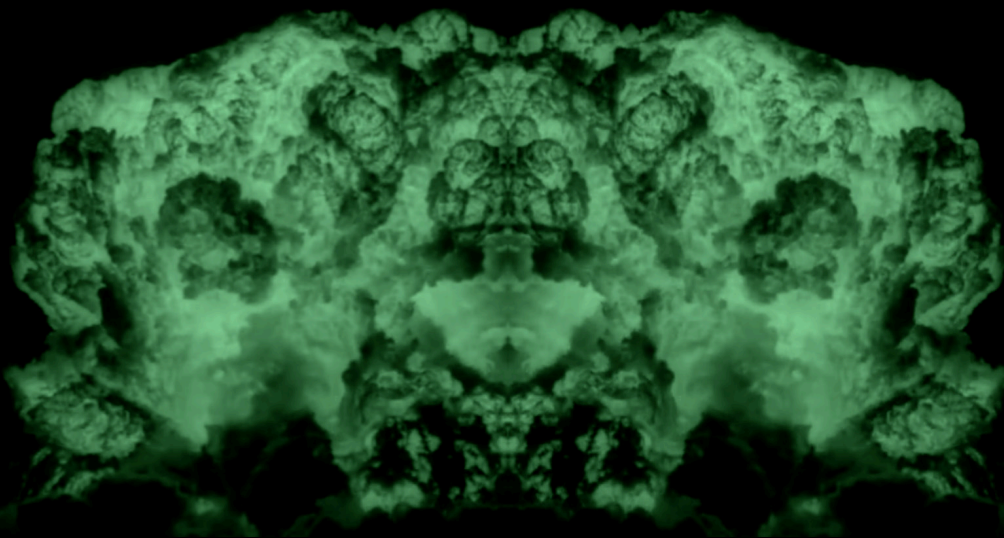

JUN 11 — SEPT 18, 2022

ESPAÑOL

CARA
DESPAIN:
SPECTER

THE
BASS

THE BASS MUSEUM OF ART
2100 Collins Avenue
Miami Beach, FL 33139
www.thebass.org

CARA DESPAIN:

SPECTER

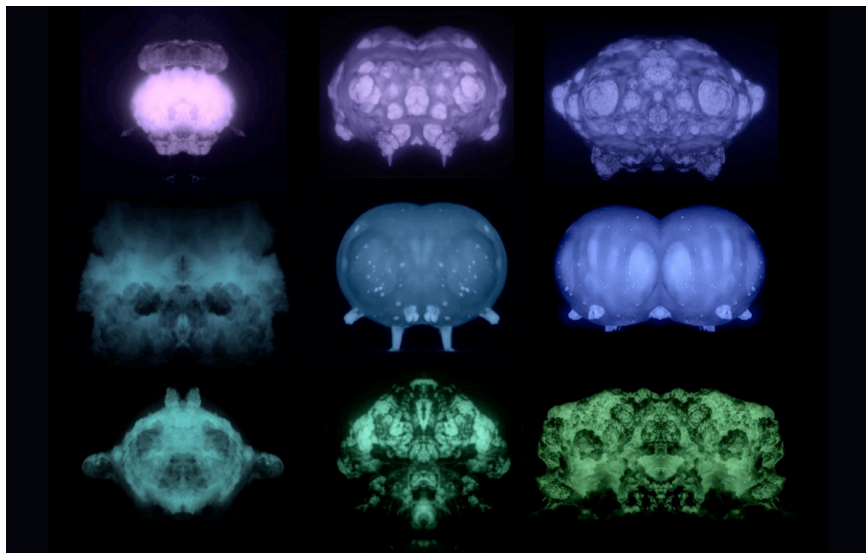
JUN 11 — SEPT 18, 2022

La práctica artística de Cara Despain aborda las complejidades de la historia y del legado de la expansión territorial, la industrialización y la construcción imperial en Estados Unidos. A través de la investigación, a menudo estudiando, clasificando y recogiendo material en el terreno, Despain visualiza la era geológica actual, el Antropoceno, exponiendo las consecuencias que la actividad humana tiene sobre los ecosistemas y el ambiente. Su obra reciente emplea la Era Atómica de mediados de siglo XX como lente para interpretar la amenaza actual de una guerra nuclear. Despain explora el desarrollo de las armas nucleares — incluyendo la historia silenciada sobre los ensayos con bombas atómicas y la extracción de uranio en el Oeste americano.

En *Specter*, Despain presenta videos, esculturas e instalaciones creadas con objetos antiguos y películas de archivo de los años 1930-60 para subrayar las consecuencias ambientales irreversibles que generan el desarrollo y prueba de armas nucleares. Al mismo tiempo, las obras imprimen una huella latente en la psiquis y en la memoria cultural. El impacto de ambas actividades, patrocinadas por el gobierno, fue especialmente devastador en la región natal de la artista, la Meseta del Colorado (que incluye áreas de Utah, la Nación Navajo, Colorado, Arizona y Nuevo México), pero que hasta el día de la fecha tiene consecuencias e implicaciones globales más amplias. Comenzando por lo micro, su propia historia familiar, las leyendas locales y la memoria colectiva,

Despain enlaza narrativas paralelas y ocultas, alcanzando una visión macro de las consecuencias literales y figurativas del impulso de la nación estadounidense hacia la supremacía militar mundial.

A la entrada de la exposición, la obra *house of cards* (2022) muestra los títulos de películas educativas y anuncios de servicio público creados por el Departamento de Defensa Civil de los Estados Unidos, y de otras entidades militares y corporaciones, que repiten "The End," ("El Fin") en un tirabuzón indistinto y ominoso. Difundidas principalmente en los años 50 y 60, durante el auge de las pruebas nucleares en el Sitio de Pruebas de Nevada, estas películas pretendían educar a la población sobre cómo protegerse de la lluvia radiactiva, y a la vez fomentaban el apoyo a la tecnología de las armas nucleares para defender al país de la amenaza de una invasión comunista. Las películas pretendían transmitir información científica y analítica sobre las pruebas, así como propaganda militar a estudiantes y público en general. Algunas películas eran dirigidas a zonas específicas y cercanas a las pruebas — como St. George, en el sur de Utah, ciudad donde creció la madre de Despain — pero las advertencias sobre las consecuencias de estas pruebas tenían un alcance limitado. Sin embargo, cuando se elimina el contenido educativo e ideológico de las películas de archivo, *house of cards* sólo muestra la finalidad inespecífica de la frase "The End" en un incesante tirabuzón. Esta repetición deja al

Cara Despain, *test of faith* (2021), videoinstalación digital de 3 canales, (3:39). Cortesía de la artista. Crédito de la foto: Cara Despain.

espectador sin saber qué es lo que termina: ¿un documental, una película de terror, un anuncio de servicio público, o un cuento de hadas?

Las obras de Despain, *the desert shall blossom as the rose* (2022) y *under the rainbow, behind the curtain* (2022), exploran la ambivalencia del uranio, que se utilizó tanto en las bombas nucleares como en cristalería doméstica popular. La obra muestra vitrinas con vajilla de cristal producida en masa en la época de la Depresión y objetos decorativos que contienen óxido de uranio como colorante. En 1942, al inicio del Proyecto Manhattan — programa liderado por los Estados Unidos para desarrollar un arma atómica eficaz durante la Segunda Guerra Mundial — se prohibió el uso del uranio doméstico, incluso como colorante para el vidrio. Seleccionando piezas de estilo Art Decó y ordenándolas arquitectónicamente, Despain evoca las aspiraciones de una

época esplendorosa justo antes de que cayera el Telón de Acero, así como las insidiosas implicaciones que tendrá el uranio. El vidrio que contiene uranio, de color verde ácido y amarillo vaselina, es fluorescente a la luz ultravioleta y brilla con un verde intenso en los armarios revestidos.

Contiguamente, y también emitiendo un brillo antinatural, se encuentra *Iodine-131* (2022), una escultura topográfica del Sitio de Pruebas de Nevada moldeada en hormigón y creada utilizando imágenes satelitales de *Google Earth* que muestran el relieve geográfico preciso. Los ciudadanos civiles tienen prohibida la entrada a este sitio, pero las cicatrices de las pruebas de bombas nucleares son visibles desde el espacio.

El video de Despain, *test of faith* (2021) usa películas recientemente restauradas y digitalizadas de las pruebas de armas nucleares en el

Cara Despain, *under the rainbow, behind the curtain* (2022), madera, vidrio antiguo de la Depresión y luces UV. Cortesía de la artista. Crédito de la foto: Cara Despain.

Sitio de Pruebas de Nevada — situado a tan solo 65 millas de Las Vegas y a menos de 150 millas del lugar en donde nacieron y crecieron su madre y su abuela — y fueron investigadas detalladamente por Despain para captar las implicaciones de largo alcance del legado de las pruebas nucleares.

Entre 1951 y 1962 se realizaron 100 pruebas de bombas nucleares atmosféricas en el Sitio de Pruebas de Nevada, muchas de las cuales eran considerablemente más grandes que las bombas lanzadas sobre Japón. Se filmaron decenas de miles de películas de estas pruebas en material hipersensible para recoger datos y preservar y documentar el desarrollo del arsenal nuclear estadounidense. La mayoría de estas películas se mantuvieron ocultas al público, pero en las últimas décadas muchas han sido digitalizadas, catalogadas y publicadas en un esfuerzo por dejar obsoleta la

necesidad de hacer más pruebas en el futuro. Alterando las imágenes de las bolas de fuego y las nubes atómicas para crear imágenes similares a las de un test de Rorschach, Despain oscurece las icónicas imágenes militares y de propaganda cultural de las nubes de hongos — que fueron ampliamente utilizadas en la efeméride cultural, desde películas de Hollywood y libros de ciencia ficción hasta las portadas de los álbumes de bandas punk — en una meditación psicológica e hipnótica sobre el precario presente y futuro del militarismo y el desarrollo de armas.

La banda sonora de la película es una versión estratificada del himno mormón "Love One Another" que Despain creó como un juego de palabras sobre el llamamiento realizado por los militares específicamente a los colonos mormones de la región de la lluvia radiactiva así como a todo el país,

para que apoyaran las pruebas bajo la apariencia de un patriotismo unido. Capturar el espectáculo de estas pruebas significó un peligro para los camarógrafos, especialmente en los primeros días, cuando supuestamente no se comprendía del todo la lluvia radiactiva. Al igual que muchos de los ciudadanos civiles que vivían en dirección del viento cerca de los lugares de las pruebas, varios de los cineastas que trabajaban encubiertamente se enfermaron de cáncer. No obstante este trabajo fue tal vez el más importante a la hora de dar visibilidad a esta impresionante y horrible iniciativa, y de documentar este oscuro periodo de la historia, los cineastas pasaron desapercibidos durante décadas, así como también las películas que aparecen en las obras de Despain.

La fantasmagórica y cinematográfica puesta en escena de esta exposición proporciona un contexto histórico y un inquietante recordatorio de historias oscuras e injusticias enterradas en el legado de la Guerra Fría. Despain comparte: "Specter es una mirada a la conexión compartida casi espiritual, de otro mundo, oscura, que literalmente irradió desde el día en que hicimos las primeras pruebas y que sigue persiguiendo los cuerpos de todos los seres vivos del planeta." La atmósfera que generan las obras en *Specter* es un monumento al momento histórico en el cual embarcamos nuestro camino irreversible hacia el Antropoceno y hacia una era nuclear que sigue empujándonos a un precipicio existencial.

Cara Despain, *under the rainbow, behind the curtain* (2022), madera, vidrio antiguo de la Depresión y luces UV. Cortesía de la artista. Crédito de la foto: Cara Despain.

Escanee con la cámara de su teléfono el código QR que aparece aquí para obtener más información sobre la exposición o visite:
<https://thebass.org/art/specter>

PROGRAMACIÓN RELACIONADA

Para más información sobre los próximos eventos de The Bass, suscríbase a nuestro boletín de noticias en:

→ thebass.org/newsletter

Cara Despain: *Specter* es una exposición curada por Leilani Lynch. La exposición forma parte del Programa Knight Art Commissions, financiado por la Fundación John S. y James L. Knight. La Fundación Andy Warhol para las Artes Visuales provee un generoso apoyo a esta exposición.

The Bass es generosamente financiado por la Ciudad de Miami Beach, el Programa de Asuntos Culturales, el Consejo de Artes Culturales, el Departamento de Asuntos Culturales del Condado Miami-Dade y su Consejo de Asuntos Culturales, la Alcaldía del Condado Miami-Dade y la Junta de Comisionados del Condado; y el Estado de Florida, Departamento de Estado, División de Arte y Cultura y el Consejo de Arte y Cultura de Florida; y los miembros de The Bass.

MIAMIBEACH

