

Danielle Dean

Horizongrabber [Capturador de horizonte]

Del 8 de diciembre de 2022 al 4 de febrero de 2023

“Horizongrabber” es la segunda exposición individual de Danielle Dean en 47 Canal. Para esta exposición, la artista presenta una selección de trabajos nuevos que fusionan sus investigaciones actuales sobre el trabajo, el capitalismo racial y la influencia de la publicidad en la formación de la subjetividad humana.

Durante los últimos años, Dean ha investigado los archivos de Ford Motor Company, explorando el sistema de producción en cadena iniciado por la empresa estadounidense a principios del siglo XX, junto con los tropos visuales y la cultura de la publicidad de la empresa. Su investigación ha sacado a la luz Fordlândia, una plantación industrial que Henry Ford erigió en la selva tropical brasileña, que acorraló a los trabajadores en horarios estandarizados, hamburguesas y duraznos enlatados para las comidas, y una arquitectura inspirada en los pueblos agrícolas del Medio Oeste estadounidense. Fordlândia fue abandonada después de que las revueltas de los trabajadores en la década de 1930 hicieran que la empresa fuera insostenible; quedó desierto el asentamiento entero.

La serie en desarrollo de paisajes en acuarela de Dean comienza con la artista haciendo un collage digital de anuncios de Ford sin respetar su cronología. Luego los despoja de todo rastro de presencia humana. Sacando los prístinos coches y modelos, y representando a los animales domesticados como salvajes, la artista reconfigura paisajes previamente hechos al estilo de Disney para generar espacios posapocalípticos escalofriantes en su dispersión. La implicación es que los humanos se han erradicado a sí mismos.

En “Horizongrabber”, Dean presenta un paisaje de 35,5 pies [J1] de largo, la obra más grande hasta la fecha de esta serie de acuarelas. Por la longitud de la pintura, los visitantes deben recorrerla para disfrutar de la vista a medida que esta cambia de la noche al día. Su horizontalidad refiere a la línea de montaje, un método de ensamblaje común en la fabricación de un automóvil. En la galería, el movimiento del espectador es parecido al del producto que se ensambla, señalando los procesos mediante los cuales la publicidad moldea los imaginarios en los que se forma la subjetividad contemporánea. Los títulos de cada panel (“11 p.m.”, “2:05 a.m.”, “5:20 a.m.”, “12:45 p.m.”, “5:00 p.m.”) se registran como marcas temporales, acentuando aún más una sensación de repetición interminable en el ciclo de la productividad.

Las acuarelas en “Horizongrabber” se distinguen de la práctica habitual de la artista de despoblar el anuncio que sirve de material fuente. Artefactos de las tradiciones funerarias cristianas, igbo y de los pueblos originarios de los Estados Unidos aparecen en primer plano, impidiendo cualquier nostalgia que pudiese acompañar estos paisajes romantizados. Su presencia señala el costo humano del “sueño americano” con el que se asocian estas amplias vistas en el material fuente. Incluso sin la figura humana, los artefactos vuelven a poblar los paisajes de Dean por aludir a la actividad humana. Esta

prueba de vida humana insinúa que, junto con el sistema dominante que trata las vidas humanas como fungibles y genera la muerte a escala masiva, ha sobrevivido una ética que valoriza la vida lo suficiente como para conmemorar a los muertos.

El tríptico “Hunter, Amy, and Greg, 3:34 p.m.” [Hunter, Amy y Greg, 3:34 p. m.] (2022) se basa en “Amazon”, la videoinstalación de cinco canales de Dean, presentada en el año 2022 en la Tate Britain. En esa obra, los trabajadores de Amazon Mechanical Turk (AMT), una plataforma en línea que desde 2005 ha empleado mano de obra humana para recopilar datos para el aprendizaje automatizado, colaboran con Dean en el hacer artístico. En su vida cotidiana, trabajan hacia un futuro de automatización; en cierto sentido, trabajan hacia su propia obsolescencia, un asunto riesgoso dentro del capitalismo neoliberal que ya considera a los trabajadores como unidades intercambiables de fuerza de trabajo. Las representaciones en acuarela de Dean de fotogramas de "Amazon" muestran a estos trabajadores remotos en sus estaciones de trabajo domésticas (el sofá, la oficina en casa y el fregadero de la cocina); aunque están atomizados y dispersos globalmente, los escenarios resuenan. Separados pero juntos, estos retratos se presentan dentro de marcos de madera grabados, generando marcos dentro de marcos, una metáfora de los efectos estructurantes de la sociedad tecno-feudal en la que vivimos. En esta presentación, Dean también se basa en las tradiciones de la pintura medieval europea. Si bien esas pinturas honraban a santos o a sujetos de linaje noble, grabando sus nombres en los marcos para la posteridad, Dean representa al trabajador usualmente anónimo, sin cara, para honrar a cada uno como un individuo con nombre propio, y los une a través del marco para señalar su potencial poder político colectivo.

Los trabajadores de AMT de la videoinstalación “Amazon” también aparecen en otras obras a lo largo de “Horizongrabber”. La composición de las pinturas de esta exposición se vale explícitamente del uso de la arquitectura en la pintura medieval europea para revelar las estructuras que dan forma a las vidas de los modelos. Al igual que en “Santa Bárbara” (1438) de Robert Campin, los modelos de Dean se representan instalados en construcciones que, en muchos sentidos, delimitan sus vidas. Santa Bárbara lee frente a una ventana que se abre a una vista de la torre donde su padre, Dióscoro, la encarceló para evitar que se convirtiera al cristianismo. En la apropiación de estas imágenes por parte de Dean, el trabajador se vuelve visible a través de cortes en las paredes de los almacenes de Amazon fusionados y amalgamados digitalmente y representados en acuarela. Juntas, las obras ofrecen una propuesta y una esperanza: que los trabajadores más explotados podrían superar las condiciones estructurantes de su época.