

sonia louise davis
reverberar con ternura

12.06.23 – 04.07.24

Texto y etiquetas de pared de exhibición accesibles

QUEENS MUSEUM

sonia louise davis

reverberar con ternura

reverberar con ternura es una exposición multisensorial y un entorno vital para la actividad creativa. Como artista visual, escritora e intérprete, los principios de trabajo de sonia louise davis se basa en la improvisación como forma de investigación que utiliza el cuerpo como guía. La filosofía de la artista se caracteriza por la improvisación no sólo en su relación con la música experimental, sino como ejercicio diario de cuidado, resistencia, suavidad radical y autodeterminación frente a las injusticias sistémicas.

reverberar con ternura incluye pinturas suaves de base textil, un mural con neones y el debut de los instrumentos de acero personalizados de davis, o "*sirenas*" (*sounders*), que serán activadas por los artistas intérpretes. La artista crea partituras gráficas utilizando una notación inventada que se manifiesta en su obra a través de diversos medios.

Situado dentro de un linaje de abstracción feminista negra y música de vanguardia, este vocabulario de líneas, curvas, puntos, anillos y rayas se entreteje, se superpone y se repite por toda la galería. Estas notaciones o gestos se reflejan en las pinturas suaves de davis mediante una máquina industrial de tufting, que pasa hilos por la superficie de cada obra para crear formas voluminosas con gran relieve y textura.

A lo largo de la exposición, los gestos de davis interactúan y se informan mutuamente: ya sea como instrumentos tridimensionales tocados por intérpretes en respuesta a su partitura pintada en la pared o como pinturas suaves que amortiguan la acústica del espacio. Más que abstracciones pasivas, las obras brillantes y vibratorias son también objetos activos y funcionales que fomentan un mayor sentido de la conciencia y de la escucha profunda. *reverberar con ternura* explora lo que es posible en un nuevo tipo de espacio sonoro, que está en sintonía con la vulnerabilidad y la

generosidad, al tiempo que ofrece un aterrizaje suave para que resuenen las ideas.

Las audiodescripciones narradas por Lindsey Berfond, Asistente Curadora y Encargada del Program de Estudios, y Ana-Laura Juarez, Embajadora de la Experiencia en el Museo, pueden encontrarse en la Guía Digital del Queens Museum, disponible gratuitamente en la aplicación Bloomberg Connects.

sonia louise davis

n. New York, NY, 1988

---

ring sounder, 2023

Acero, pintura, cuerdas de bajo acústico y tornillería

crash sounder, 2023

Acero, pintura y tornillería

swoop sounder, 2023

Acero, pintura, cuerda de arpa y tornillería

Cortesía de la artista

Las cualidades formales de estos instrumentos poco convencionales hacen referencia a las ondulaciones orgánicas y a las líneas geométricas de la notación gráfica de la artista. Las tres obras de acero personalizadas se adaptan al cuerpo del intérprete y tienen un diseño abstracto que puede tocarse de formas inesperadas. Hay cuerdas para puntear o tocar con arco; una forma de campana cónica que amplifica la voz; y varios resonadores o componentes de percusión, como tubos huecos, sonajas y discos parecidos a platillos. Aunque

toman influencias del free jazz, de las marimbas personalizadas del artista guatemalteco Joaquín Orellana y de los instrumentos del África Occidental a lo largo de la historia, los vívidos instrumentos monocromáticos de Davis animan a los intérpretes a crear un sonido original. Para la artista, sus *sounders* allanan el terreno de juego hacia un nuevo tipo de improvisación: si creas un instrumento nunca antes visto, entonces nadie es un experto.

Durante dos performances en vivo, el 3 de febrero y el 6 de abril de 2024, Davis invitará a colaboradores musicales a responder a los *sounders* e improvisar en la galería. Escanee para escuchar una grabación de audio de Sonia Louise Davis tocando cada uno de los tres *sounders*:

Número de Bloomberg Connects:
510, 502, 503, 504

<https://app.bloombergconnects.org/dZJTP4MDjFb>

sonia louise davis

n. New York, NY, 1988

---

score for Queens Museum, 2023

Mural pintado con tubos de neón y transformadores

Cortesía de la artista y Lite Brite Neon

Las marcas de este mural, presentadas tanto en pintura como en neón, son un índice del tipo de notación gráfica que se manifiesta en la obra de davis en todos los medios. La artista creó su propio vocabulario de líneas fluidas que son tanto una forma emotiva de comunicación como un conjunto de acciones o movimientos. Como las notas de una escala musical, esta notación se convierte en un conjunto de reglas que hay que practicar y revisar, pero también romper o alterar. Los gestos visuales que se ven aquí también se convertirán en una partitura suelta a la que responderán los intérpretes cuando improvisen con los instrumentos de davis. Al igual que la energía cinética de los neones de la

pared, las obras de la exposición cambian constantemente unas en relación con otras.

Número de Bloomberg Connects:
509

<https://app.bloombergconnects.org/dZJTP4MDjFb>

sonia louise davis

n. New York, NY, 1988

De izquierda a derecha:

emergence: wellspring, 2023

Lana del altiplano peruano, merino, acrílico reciclado, algodón, nylon, seda y lino

emergence: natural affinities, 2023

Lana del altiplano peruano, merino, mezcla de merino y nylon, mezcla de acrílico y lana, acrílico, lana e hilos de lana reciclada

emergence: springtime again, 2023

Merino, mezcla de merino y seda, lana reciclada e hilos acrílicos

emergence: brilliant action, 2023

Lana del altiplano peruano, lana reciclada, merino, mezcla de merino y nylon, e hilos acrílicos

Cortesía de la artista

davis toma rápidas decisiones de composición mientras utiliza una máquina industrial de tufting para producir estas pinturas táctiles. Aunque el

proceso en sí es comparable a la fabricación de alfombras, el enfoque pictórico de davis enhebra las fibras ricamente coloreadas a diferentes alturas de pelo, ya sea sobresaliendo en una suave textura deshago en bucle para que queden al ras de la superficie. Las líneas continuas y los contornos intuitivos de cada obra no están planeados de antemano, sino que son improvisados. Las fronteras entre el arte y la vida se derrumban en *springtime again* y *natural affinities*, que se crearon cuando los cerezos en flor que se veían fuera de su estudio dieron paso al exuberante verdor veraniego del parque Flushing Meadows Corona. A su vez, las pinturas suaves de davis inician su propia “llamada y respuesta” contextual dentro de la galería. Junto a los paneles de tela acústica de terciopelo de las paredes, las obras funcionan como oyentes activos cuyos hilos apretados absorben los sonidos y las vibraciones del entorno.

Número de Bloomberg Connects:
505, 506, 507, 508

<https://app.bloombergconnects.org/dZJTP4MDjFb>

sonia louise davis

n. New York, NY, 1988

---

emergence: oasis, 2023

Lana merina, mezcla fina de altiplano/ senegalés,
lana reciclada, hilos acrílicos y de poliéster con
soporte personalizado de doble cara

Cortesía de la artista

Esta obra es la primera composición de doble cara de la serie *emergence* de davis. La artista alternó el tufting de hilos en lados opuestos de una tela de soporte, creando una compleja constelación de tonos, texturas y formas interconectados. La pintura se convierte en un registro visual de los gestos dinámicos de davis, trazando el ritmo físico de la máquina de tufting como herramienta de dibujo. El título de cada cuadro de la serie *emergence* hace referencia a la obra de músicos negros de vanguardia como Jeanne Lee, Sun Ra y Don Cherry, que se opusieron a las limitaciones del género, la forma y la técnica tradicional para crear nuevos

métodos liberadores. *oasis* debe su título al álbum de 1979 de la vocalista Jeanne Lee y el multi instrumentista de jazz Gunter Hampel. La aproximación multidisciplinar y experimental de Lee a la música vocal improvisada– que implicaba estirar y enunciar su voz y responder poéticamente a la política cotidiana– ha influido profundamente en la propia sensibilidad artística de davis.

Número de Bloomberg Connects:
501

<https://app.bloomberconnects.org/dZJTP4MDjFb>

sonia louise davis

n. New York, NY, 1988

---

reverberar con ternura, 2023

Impresiones risograph

Cortesía de la artista