

Rhea Dillon: *Fractal Being*

20.09 - 02.11.2024

Esta exposición reúne dos obras realizadas en el estudio, en comunidad, en casa de mi abuela, en tránsito y en reflexión. En todos estos lugares he estado buscando la raíz. Esto luego se convirtió en las raíces, y ha evolucionado en un deseo de definir la colocación de mis antepasados y ancianos en los terrenos fractales de un linaje familiar jamaicano. Nuestros linajes son a menudo sinuosos, naturalmente concéntricos e inherentemente vastos, con desembarcos y llegadas de la diáspora jamaicana más prominentes en el Reino Unido, Canadá, EE.UU. y, menos comúnmente pero relevante en el caso de la familia de mi bisabuela, en otros países del Caribe.

No conozco a mi padre, lo que ha sido su decisión desde hace mucho tiempo, pero sí conozco y quiero a mi familiar favorita: Joyce Millicent Thompson, de soltera Bailey. La discusión sobre la familia siempre ha surgido y se ha vivido a través de las mujeres de mi entorno familiar más cercano: Joyce, mi abuela, mi madre, mi tía, mi prima y yo misma. Sin embargo, la raíz de nuestra familia parece detenerse y comenzar en «Teenie» Bailey, de soltera Anthony S. Bailey. Espiritualmente, me sentí llamada a conocer más.

En la cultura jamaicana, la generación mayor y los nacidos allí suelen vivir toda su vida con un apodo patois, hasta el punto de que incluso los miembros de la familia pueden desconocer sus nombres de nacimiento originales. Hasta ahora, tras hacer este trabajo, he descubierto tres nombres de nacimiento desconocidos para mi abuela y sus primos. Conociendo las relaciones entrelazadas típicas de las familias jamaicanas y los varios intentos fallidos de trazar nuestra familia en el sistema/estilo lineal de árbol occidental, busqué una representación abstracta más auténtica de nosotros. Durante mi

investigación me topé con *Nothing's Mat (Nada es mate)*, de Erna Brodber, una novela cuya protagonista debe escribir un trabajo para su proyecto de examen final sobre la familia antillana. Opta por utilizar su propia constelación familiar como caso de estudio y pronto se da cuenta de que el formato académico o antropológico tradicional es totalmente inadecuado y opta en su lugar por crear físicamente una estera circular singular para cada miembro.

Patricia Noxolo, una de mis interlocutoras, ha analizado *Nothing's Mat* en su ensayo *Caribbean In/Securities (In/Seguridades caribeñas)* (en el número 57 de *Small Axe*, del que es editora invitada), donde denomina al libro «tejido fractal de comunidad». Escribe: «*El narrador de Brodber explica que se trata de comunidades fractales, en las que las personas establecen complejas y múltiples conexiones entre sí, generación tras generación, en patrones repetitivos de afinidad y adopción aparentemente ad hoc, a menudo simplemente porque se cuidan entre ellos: "Sentimos los unos por los otros y cargamos con el dolor y la bendición de los demás, hasta el punto de que si el designado no puede o no quiere cumplir, nosotros asumimos la tarea"*»(103)¹. Las novelas no pueden sustituir a la experiencia vivida, pero pueden contribuir a articularla. Como en *Nothing's Mat*, cada una de las esteras que componen esta obra representa a una persona de mi familia.

El sisal, el material utilizado para crear esta obra, se introdujo por primera vez en Jamaica en 1886 procedente de Yucatán (México). Un documento que poseo de ese mismo año, titulado «*Sisal Hemp, its Adaptation to Jamaica, Planting, Working, General management and Final Out-turn (El cáñamo sisal, su adaptación a Jamaica, plantación, explotación, manejo general y resultado final)*», de Daniel J. Stoddart, describe con detalle la forma en que alguien podía

¹ Caribbean In/Securities: An Introduction (In/Seguridades caribeñas: Una introducción), Patricia Noxolo, 2018

cultivar, secar y cosechar el sisal, así como las mejores condiciones para hacerlo. La compra de este documento de archivo, la búsqueda de imágenes de mujeres jamaicanas trabajando en una fábrica de sisal en Clarendon, Jamaica, a principios del siglo XX, y la lectura de Brodber describiendo el sisal me llevaron a aprender más sobre la planta por mí misma. Aunque el yute es más común hoy en día, no se cultiva en Jamaica. Sólo su pariente cercano, el sisal, fue traído e introducido como un cultivo potencialmente floreciente por el Gobierno jamaicano para la industria agrícola.

Ser del Caribe es tener una familia grande y extensa. Los primos son amigos de la infancia y las tías son las mujeres que viven junto a ti en la calle. La comunidad como familia está siempre presente. Me encanta la lengua vernácula que construimos para nosotros mismos, como el patois, que nació como criollo jamaicano a partir del inglés británico y que hizo que “outside child” (niño de fuera) se convirtiera en algo común, o el lenguaje al que los poetas dan peso, como “shifted child” (niño desplazado) de Olive Senior (Poeta Laureada de Jamaica 2021-2024). Ambos significan lo mismo y describen muchas de las figuras que existen en mi tapete familiar: «*Lo que hace el tropo del niño desplazado ...es mostrar una familia constituida más por un proceso de afiliación que de filiación. Se trata de un concepto importante en términos ideológicos, ya que cuestiona la primacía de la familia nuclear como unidad estructural en los modelos homogeneizados de la matriz social de una cultura. A su vez, el reconocimiento de las estructuras familiares afiliativas nos lleva a interpretar la dispersión infantil... como algo más que un simple índice de alienación colonial*»².

² ‘Let them know you have broughtuptcy’: Childhood and child-subjects in Olive Senior’s short stories. Helen Gilbert, 2004

Además, pensaba en el sistema reproductor femenino necesario para ello y en la historia del trabajo olvidado de las mujeres negras en la trata de esclavos. Por ello, *The stories of her naming; the souls of her Being* (*Las historias de su nombrado; las almas de su Ser*) se presenta junto a *I: Severance From The Spliced Womb* (*I: Separación del útero empalmado*). Me di cuenta de que los úteros que representa la obra están separados de un útero empalmado. “El” útero empalmado en lugar de “un”, ya que hace referencia a todos los úteros de mujeres negras que han sido cortados para volver a unirlos y reutilizarlos para la reproducción de la mano de obra necesaria para el comienzo del Capitaloceno. Hay tres obras en la serie que representan, a su manera, un tema triádico que me ha seguido desde mi nacimiento y que está presente en la historia Negra. Como primera de la serie (en la que el número al principio del título actúa como ordinal), esto revela el primer intento de mantener unido el cuerpo como presente en la siempre cambiante e inestable relación entre cuerpo y no cuerpo, entre “re-memembering and dis-memembering”³ (des-membrando y re-cordando) que atormenta el pasado, el presente y, por tanto, el futuro del Caribe.

Aunque la serie *Severance From The Spliced Womb* está completa, *The stories of her naming; the souls of her Being*, están en constante evolución y se irán ampliando a medida que se descubran y nazcan más miembros de la familia. Este trabajo es para mi familia, por mi familia, y pertenece a nuestra familia. No se debe pisar, ya que se pisarían las almas de mis antepasados y de los vivos. No hay que sentarse sobre ella, ya que esto supondría sentarse sobre las almas de mis antepasados y de los vivos. No se debe vender, porque se venderían las almas de mis antepasados y de los vivos. Es mi obra más importante y personal hasta la fecha. Y seguirá siéndolo.

³ ‘Post-Colonial Girl-Children in Olive Sénior’s Short Stories’. Begoña Vilouta Vázquez, 2002. Universidad de Santiago de Compostela.

Estas obras celebran la belleza y la realidad de las estructuras familiares en Jamaica. Nuestro nacimiento carece de sentido hasta que es social.⁴ Hasta que no somos socializados, no formamos parte de una comunidad, cultura, fe, práctica o, francamente, no somos seres. *Fractal Being* demuestra que es innato a nuestro ser ser fractal como descendientes caribeños. “Being” (Ser) denota tanto el verbo como un acto a seguir y el sustantivo de un ser humano como reflejo de las muchas almas dentro y fuera de la galería. Estoy orgullosa de ser una jamaicana fractal y de llevar conmigo a todos los seres que amo en mi viaje por el mundo.

Rhea Dillon

Lista de obras:

The stories of her naming; the souls of her Being (Las historias de su nombrado; las almas de su Ser)

Sisal e hilo

Dimensiones variables

2024

I: Severance From The Spliced Womb (I: Separación del útero empalmado)

Pintura antiescalada sobre metal

48 x 46.3 x 3 cm

2024

The stories of her naming; the souls of her Being fue producida en colaboración con Ville de Bordeaux – CAPC y PALO Art Productions. Un agradecimiento especial a Soft Opening, Londres.

⁴ ‘Parte 3: Women and the Laws (Mujeres y las Leyes)’. 40:42. Ciclo de conferencias Du Bois de Hortense Spillers. Accedido: <https://www.youtube.com/watch?v=AxzmS49kqv0>

cordoba