

Rhea Dillon: *Fractal Being*

20.09 - 02.11.2024

Aquesta exposició reuneix dues obres realitzades a l'estudi, en comunitat, a casa de la meva àvia, en trànsit i en reflexió. En tots aquests llocs he estat buscant l'arrel. Això després es va convertir en les arrels, i ha evolucionat en un desig de definir la col·locació dels meus avantpassats i ancians als terrenys fractals d'un llinatge familiar jamaicà. Els nostres llinatges són sovint sinuosos, naturalment concèntrics i inherentment vasts, amb desembarcaments i arribades de la diàspora jamaicana més prominents al Regne Unit, Canadà, EUA i, menys comunament però rellevant en el cas de la família de la meva besàvia, en altres països del Carib.

No conec el meu pare, el que ha estat la seva decisió des de fa molt de temps, però sí conec i estimo la meva familiar preferida: Joyce Millicent Thompson, de soltera Bailey. La discussió sobre la família sempre ha sorgit i s'ha viscut a través de les dones del meu entorn familiar més proper: Joyce, la meva àvia, la meva mare, la meva tia, la meva cosina i jo mateixa. No obstant això, l'arrel de la nostra família sembla aturar-se i començar a Teenie Bailey, de soltera Anthoney S. Bailey. Espiritualment, em vaig sentir cridada a conèixer-ne més.

En la cultura jamaicana, la generació més antiga i els nascuts allà solen viure tota la seva vida amb un sobrenom patois, fins al punt

que fins i tot els membres de la família poden desconèixer els seus noms de naixement originals. Fins ara, després de fer aquest treball, he descobert tres noms de naixement desconeguts per a la meva àvia i els seus cosins. Coneixent les relacions entrelaçades típiques de les famílies jamaicanes i els diversos intents fallits de traçar la nostra família en el sistema/estil lineal d'arbre occidental, vaig buscar una representació abstracta més autèntica de nosaltres. Durant la meva recerca em vaig topar amb *Nothing's Mat (Res és mat)*, de Erna Brodber, una novel·la la protagonista de la qual ha d'escriure un treball per al seu projecte d'examen final sobre la família antillana. Opta per utilitzar la seva pròpia constel·lació familiar com a cas d'estudi i aviat s'adona que el format acadèmic o antropològic tradicional és totalment inadequat i opta en el seu lloc per crear físicament una estora circular singular per a cada membre.

Patricia Noxolo, una de les meves interlocutores, ha analitzat *Nothing's Mat* en el seu assaig *Caribbean In/Securities (In/Seguretats caribenyes)* (en el número 57 de Small Axe, del qual és editora convidada), on denomina al llibre «teixit fractal de comunitat». Escriu: «El narrador de Brodber explica que es tracta de comunitats fractals, en les quals les persones estableixen complexes i múltiples connexions entre si, generació rere generació, en patrons repetitius d'afinitat i adopció aparentment ad hoc, sovint simplement perquè es cuiden entre ells: “Sentim els uns pels altres i carreguem amb el dolor i la benedicció dels altres, fins al punt que si el designat no pot o no vol complir, nosaltres assumim la

tasca”»(103)¹. Les novel·les no poden substituir a l'experiència viscuda, però poden contribuir a articular-la. Com en *Nothing's Mat*, cadascuna de les estores que componen aquesta obra representa a una persona de la meva família.

El sisal, el material utilitzat per crear aquesta obra, es va introduir per primera vegada a Jamaica el 1886 procedent de Yucatán (Mèxic). Un document que posseeixo d'aquell mateix any, titulat «*Sisal Hemp, its Adaptation to Jamaica, Planting, Working, General Management i Final Out-turn (El cànem sisal, la seva adaptació a Jamaica, plantació, explotació, maneig general i resultat final)* », de Daniel J. Stoddart, descriu amb detall la manera com algú podia cultivar, assecar i collir el sisal, així com les millors condicions per fer-ho. La compra d'aquest document d'arxiu, la recerca d'imatges de dones jamaicanes treballant en una fàbrica de sisal a Clarendon, Jamaica, a principis del segle XX, i la lectura de Brodber descrivint el sisal em van portar a aprendre més sobre la planta per mi mateixa. Encara que el jute és més comú avui dia, no es cultiva a Jamaica. Només el seu parent proper, el sisal, va ser portat i introduït com un cultiu potencialment florent pel Govern jamaicà per a la indústria agrícola.

Ser del Carib és tenir una família gran i extensa. Els cosins són amics de la infància i les tietes són les dones que viuen al teu costat al carrer. La comunitat com a família és sempre present. M'encanta la llengua vernacla que vam construir per a nosaltres mateixos, com el

¹ Caribbean In/Securities: An Introduction (In/Seguritats caribenyes: Una introducció), Patricia Noxolo, 2018

patois, que va néixer com a crioll jamaicà a partir de l'anglès britànic i que va fer que “outside child” (nen de fora) es convertís en una cosa comuna, o el llenguatge a què els poetes donen pes, com el “shifted child” (nen desplaçat) d'Olive Senior (Poeta Laureada de Jamaica 2021-2024). Tots dos signifiquen el mateix i descriuen moltes de les figures que hi ha a la meua taula familiar: «*El que fa el trop del nen desplaçat ...és mostrar una família constituïda més per un procés d'afiliació que de filiació. Es tracta d'un concepte important en termes ideològics, ja que qüestiona la primacia de la família nuclear com a unitat estructural als models homogeneïtzats de la matriu social d'una cultura. Alhora, el reconeixement de les estructures familiars afiliatives ens porta a interpretar la dispersió infantil... com alguna cosa més que un simple índex d'alienació colonial*».²

A més, pensava en el sistema reproductor femení necessari per fer-ho i en la història del treball oblidat de les dones negres en el tràfic d'esclaus. Per això, *The stories of her naming; the souls of her Being (Les històries del seu nomenat; les ànimes del seu Ser)* es presenta al costat de *I: Severance From The Spliced Womb (I: Separació de l'úter empalmat)*. Em vaig adonar que els úters que representa l'obra estan separats d'un úter empalmat. “El” úter empalmat en lloc de “un”, ja que fa referència a tots els úters de dones negres que han estat tallats per tornar a unir-los i reutilitzar-los per a la reproducció de la mà d'obra necessària per al començament del Capitalocè. Hi ha tres obres a la sèrie que representen, a la seva manera, un tema

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

triàdic que m'ha seguit des del meu naixement i que és present a la història Negra. Com a primera de la sèrie (en què el número al principi del títol actua com a ordinal), això revela el primer intent de mantenir unit el cos com a present en la sempre canviant i inestable relació entre cos i no cos, entre “re-membering and dis-membering”³ (des-membrant i re-cordant) que turmenta el passat, el present i, per tant, el futur del Carib.

Encara que la sèrie *Severance From The Spliced Womb* està completa, *The stories of her naming; the souls of her Being*, estan en constant evolució i s'aniran ampliant a mesura que es descobreixin i neixin més membres de la família. Aquesta feina és per a la meua família, per la meua família, i pertany a la nostra família. No es pot trepitjar, ja que es trepitjarien les ànimes dels meus avantpassats i dels vius. No es pot seure sobre ella, ja que això suposaria asseure's sobre les ànimes dels meus avantpassats i dels vius. No es pot vendre, perquè es vendrien les ànimes dels meus avantpassats i dels vius. És la meua obra més important i personal fins ara. I ho seguirà sent.

Aquestes obres celebren la bellesa i la realitat de les estructures familiars a Jamaica. El nostre naixement no té sentit fins que és social.⁴ Fins que no som socialitzats, no formem part d'una

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

⁴ Part 3: Women and the Laws (Dones i les Lleis). 40:42. Cicle de conferències Du Bois d'Hortense Spillers.

Accedit: <https://www.youtube.com/watch?v=AxzmS49kqv0>

comunitat, cultura, fe, pràctica o, francament, no som éssers. *Fractal Being* demostra que és innat al nostre ésser fractal com a descendents caribenys. “Being” (Ésser) denota tant el verb com un acte a seguir i el substantiu d'un ésser humà com a reflex de les moltes ànimes dins i fora de la galeria. Estic orgullosa de ser una jamaicana fractal i de portar amb mi tots els éssers que estimo en el meu viatge pel món.

-
Rhea Dillon

Llista d'obres:

The stories of her naming; the souls of her Being (Les històries del seu nombrat; les ànimes del seu Ésser)

Sisal i fil

Dimensions variables

2024

I: Severance From The Spliced Womb (I: Separació de l'úter empalmat)

Pintura antiescalada sobre metall

48 x 46.3 x 3 cm

2024

The stories of her naming; the souls of her Being va ser produïda en col·laboració amb Ville de Bordeaux – CAPC i PALO Art Productions. Un agraïment especial a Soft Opening, Londres.

cordoba