

JOSCELYN GARDNER

NESTLING BREAST

SENO ANIDANDO (1997)

Seno anidando (Nestling Breast), 1997 – Joscelyn Gardner

Traducido al español por Kevin Pérez Méndez

Soy Joscelyn Gardner, una artista visual de Barbados que ahora reside en Canadá. Mi historia familiar en Barbados se remonta al siglo XVII, y mi práctica, durante los últimos 30 años, ha explorado la identidad Creole desde una perspectiva poscolonial y feminista. Actualmente, mi trabajo investiga los archivos coloniales británicos y caribeños con el fin de subvertir las estrategias de documentación europeas que han dado forma a la identidad creole y que han contribuido al racismo estructural y la disparidad de género que siguen acechando a nuestra sociedad contemporánea.

Antes de mudarme a Canadá en el 2000, no reconocía conscientemente las tensiones raciales en la isla ni el privilegio que conlleva tener la piel blanca. Mi arte visual en ese momento proponía una comprensión idealizada de la identidad creole, que se manifestaba en proyectos que sugerían la creolización como una "mezcla" de diferencia histórica que podía alcanzarse mediante el desprendimiento simbólico de la piel en un proceso de metamorfosis espiritual.

Cuando fui invitada a hablar sobre el trabajo que se encuentra en la Colección Virginia Pérez-Ratton, en TEOR/ÉTICA, tuve que visitar mis cuadernos de bocetos para refrescar mi memoria sobre las ideas que me atraían a finales de los noventa. Nestling Breast (Seno anidando), realizado en 1997, es una pequeña obra escultórica – un seno femenino de cera de tamaño natural que se acuna cómodamente dentro de un nido de pájaro (encontrado). Es uno de varios objetos similares que creé como parte de una instalación para la exposición Metamorphosis, realizada en Barbados ese año. En parte de la instalación, se colocaron una serie de 'senos anidando' sobre un montículo hinchado de tierra oscura para representar las islas del archipiélago caribeño. Una red blanca de arena colocada sobre el montículo de tierra yacía debajo de ellos. Cada seno tenía diferentes tonos de color de piel.

En ese momento yo era una madre joven y había asistido recientemente a la lectura del poeta barbadense Kamau Brathwaite de su poema Mother Poem en la Biblioteca Pública de Bridgetown. Fue un momento inspirador. En Mother Poem, nuestra isla de coral, Barbados se convierte en Madre, su cuerpo se hincha por encima del "círculo sagrado del agua" y sostiene la vida de su gente a pesar del abuso ambiental.

Por aquel entonces estaba trabajando en una instalación titulada Virtual Omphalos, que luego se expuso en la 23ª Bienal de São Paulo. Aquí, propuse al Mar Caribe como el útero de la posibilidad entre las Américas y a la isla [de Barbados] como el ombligo de la tierra/omphalos. En el centro de un imponente espacio octogonal parecido a un útero, con imágenes en movimiento del mar proyectadas en cada pared, la isla estaba representada como un montículo de tierra en el centro de un laberinto en forma de espiral sobre el suelo. Arriba, una red blanca se extendía por el espacio con una única bombilla de luz amarilla suspendida en el medio. En nuestra aldea global entretejida, me parecía que, aunque vivíamos en una pequeña isla, podíamos resistir la marginalidad imaginándonos a nosotros mismos como el centro de la tierra. Mi propuesta sugería que la unificación racial/cultural del Caribe podría ser un modelo global.

Fue a partir de este trabajo que Virginia me invitó a participar en la exposición MESÓTICA III, que estaba curando en el Museo de Arte Diseño Contemporáneo de Costa Rica. En mi visita allí en 1997, para instalar la obra, me traje Nestling Breast conmigo como un regalo personal para ella.

Para MESÓTICA III, continué trabajando con el útero hinchado/seno femenino como una "isla"/fuente de vida. Allí, realicé una instalación multimedia titulada In the Temple of my Skin (En el templo de mi piel).

En un gran espacio oscurecido de la galería, una estructura diáfana similar a un templo, creada a partir de un mosquitero, rodeaba seis formas verticales blancas con múltiples senos, similares a capullos, hechas a escala humana y suspendidas en un círculo sobre un montículo circular de arena blanca en forma de seno/ útero. Los sonidos de la respiración, del agua y una voz femenina indicaban que había vida en el interior. Las formas de los capullos parecían estarse pelando – se estaban desprendiendo de sus pieles mientras se partían. Proyectadas desde arriba, sobre el montículo de arena, había imágenes de un seno femenino, subiendo y bajando con cada respiración (un símbolo de la isla como madre).

Al año siguiente, en 1998, los pequeños senos de cera se convirtieron en 'islas' en parte de una instalación multimedia titulada *In the Chamber of my Birth: A Repeating Voyage to my Self* (En la recámara de mi nacimiento: Un viaje repetido a mi yo) que se exhibió en la Exposición *Lips, Sticks, and Marks*, llevada a cabo en el Art Foundry en Barbados. Conceptualmente basado en *The Repeating Island*, de Antonio Benítez-Rojo, este trabajo sugirió la 'violación' del Caribe por parte de los conquistadores europeos y la llegada a las islas de los pueblos marítimos de América del Sur, Europa y África, como una circunstancia histórica que debía ser superada mediante el reconociendo los beneficios de la creolización. Aquí, propuse un cuerpo femenino creole (mi cuerpo) como una forma envuelta en un capullo mudando su piel, para trascender las circunstancias de diferencia traídas a las islas por nuestras antepasadas en canoas, carabelas y barcos esclavistas. Los senos estaban dispuestos como las islas del archipiélago sobre un lecho de arena blanca en forma de vagina expandida, haciendo eco del doloroso y forzado parto del Caribe a manos de hombres europeos hecho por [Antonio Benítez] Rojo.

Nestling Breast es un trabajo íntimo que apunta a mis ideas de finales de los 90 en su forma más simple. El seno y su pezón sobresaliente son visualmente similares al útero hinchado y al ombligo; pero, lo que es más importante, son la fuente de alimento, al igual que lo fue mi isla. Mis preocupaciones en ese momento estaban relacionadas con el nacimiento de un Caribe unificado que podría servir como un microcosmos de un mundo unificado. Seno - madre - isla - una ecuación con vastas posibilidades.

Nestling Breast, 1997 – Joscelyn Gardner

I'm Joscelyn Gardner, a Barbadian visual artist now resident in Canada. My family history in Barbados dates to the 17th century and my practice, over the last 30 odd years, has explored Creole identity from a postcolonial feminist perspective. Currently, my work probes British and Caribbean colonial archives in order to subvert European documentation strategies that have shaped Creole identity and contributed to the structural racism and gender disparity that continue to haunt our contemporary society.

Prior to moving to Canada in 2000, I didn't consciously acknowledge racial tensions on the island or the privilege that came with having a white skin. My visual art at that time, proposed an idealistic understanding of Creole identity that manifested itself in projects that suggested creolization as a 'blending' of historical difference that could be achieved through the symbolic shedding of skin in a process of spiritual metamorphosis.

When I was invited to talk about the work that is in the Virginia Perez-Ratton Collection at TEOR/ética, I had to revisit my sketchbooks to refresh my memory about the ideas that engaged me in the late '90s. Nestling Breast, made in 1997, is a small sculptural work – a wax life-sized female breast that is snugly cradled within a (found) bird's nest. It is one of several similar objects that I created as part of an installation for the exhibition, Metamorphosis, held in Barbados that year. In part of the installation, a series of 'nestling breasts' were laid on a swollen mound of dark earth to represent the islands of the Caribbean archipelago. A white web of sand placed across the earth mound lay beneath them. Each breast had different shades of skin colour.

At the time, I was a young mother and had recently attended Barbadian poet Kamau Brathwaite's reading of his Mother Poem at the Public Library in Bridgetown. It was an inspirational moment. In Mother Poem, our coral island, Barbados, becomes Mother, her body swelling out of the 'sacred circle of water' and supporting the life of her people despite environmental abuse.

I was then working on an installation titled Virtual Omphalos that was later shown at the 23rd Sao Paulo Biennial. Here, I proposed the Caribbean Sea as the womb of possibility between the Americas and the island as the navel of the earth / omphalos. In the center of a towering womb-like octagonal space with moving projected images of the sea on each wall, the island was represented as a mound of earth at the center of a spiral maze on the floor. Above, a white web extended across the space with a single yellow light bulb suspended in the middle. In our interwoven global village, it seemed to me that though we lived on a tiny island, we could resist marginality by imagining ourselves as the earth's center. My proposal suggested that the Caribbean racial / cultural unification could be a global model.

It was on the basis of this work, that Virginia invited me to participate in the exhibition, MESÓTICA III, which she was curating at the Museo de Arte Diseno Contemporaneo in Costa Rica. On my visit there in 1997 to install the work, I brought the Nestling Breast with me as a personal gift to her.

For MESÓTICA III, I continued to work with the swollen womb/ female breast as 'island' /source of life. There, I produced a multimedia installation titled In the Temple of my Skin. In a large darkened gallery space, a temple-like diaphanous structure created from mosquito netting surrounded six cocoon-like human-scale multi-breasted white vertical forms suspended in a circle above a circular mound of white sand in the form of a breast / womb. The sounds of breath, water and a female voice indicated life within.

The cocoon forms appeared to be peeling – they were shedding their skins as they split. Projected from above, onto the mound of sand, were images of a female breast, rising and falling with each breath (symbolic of the island as mother).

In the following year, 1998, the small wax breasts became 'islands' in part of a multi-media installation titled *In the Chamber of my Birth: A Repeating Voyage to my Self* that was exhibited in the *Lips, Sticks, and Marks* Exhibition held at The Art Foundry in Barbados. Conceptually based on Antonio Benitez-Rojo's *The Repeating Island*, this work suggested the 'rape' of the Caribbean by European conquistadors and the arrival in the islands of seaborne peoples from South America, Europe, and Africa, as an historical circumstance that needed to be overcome through acknowledging the benefits of creolization. Here, I proposed the female Creole body (my body) as a cocooned form shedding its skin, in order to transcend the circumstances of difference brought to the islands by our fore-mothers in dug-out canoes, caravels, and slave ships. The breasts were arranged as the islands of the archipelago on a white sand bed shaped in the form of a stretched vagina, echoing Rojo's painful, forced birthing of the Caribbean at the hands of European men.

Nestling Breast is an intimate work that points to my ideas in the late '90s in their simplest form. The breast and its protruding nipple are visually similar to the swollen womb and navel; but more importantly, they are the source of nurture, as was my island. My concerns at the time were related to birthing a unified Caribbean that could serve as a microcosm of a unified world. Breast – mother – island – an equation with vast possibilities.