

Joe Overstreet
ALZAR EL VUELO

Joe Overstreet (1933–2019) entrelazó la abstracción y la política social en pinturas que desafiaban el espacio y traspasaban los límites. Dedicó más de sesenta años a investigar las posibilidades de la pintura, creando enfoques novedosos del medio. En su obra, la abstracción tomó un rumbo nuevo, convirtiéndose en una herramienta de gran alcance para explorar la historia nacional y las ideas de pertenencia racial como artista de raza negra en los Estados Unidos.

Esta exposición se centra en tres de sus series más significativas: las construcciones en lienzo con formas de la década de 1960, las pinturas sin tensar de los años setenta –conocidas como Patrones de vuelo– y las abstracciones monumentales de la década de 1990. A través de estas obras creó un concepto formalmente arriesgado y culturalmente sensible que elude la representación y desafía la historia del arte del siglo XX.

LOS LIENZOS CON FORMAS

En 1967, Overstreet comenzó a crear lienzos con formas, construyendo a mano bastidores con protuberancias triangulares y recortes puntiagudos. Al hacerlo, formó parte de una cohorte de jóvenes artistas, entre ellos Ed Clark y Frank Stella, intrigados por las posibilidades de un formato no rectangular del cuadro. Sin embargo, para Overstreet este movimiento no era solamente una elección estética. A finales de la década de 1960 se produjeron debates intensos en torno al papel que las artes visuales y la abstracción podían desempeñar en la lucha por la liberación de la gente de raza negra. Overstreet participó en esos debates y se inspiró, según sus palabras, en «los sistemas africanos de diseño, mitología y filosofía».

El artista incluyó referencias al movimiento por los derechos civiles en los títulos de estos cuadros. *Sin título (serie Sun Ra)*, 1967, debe su nombre a Sun Ra, compositor de jazz afrofuturista y amigo del artista. Overstreet comenzó con *Justicia, fe, esperanza y paz* el 5 de abril de 1968, al día siguiente del asesinato de Martin Luther King Jr. y, por medio de su título, invocó la retórica pacifista de King. Con *Estrella del norte*, 1968 (a la derecha), sugirió el

Joe Overstreet con su obra *Estrella del norte* en 1968. © Patrimonio de Joe Overstreet/
Artist Rights Society (ARS), cortesía de Eric Firestone Gallery, Nueva York

papel fundamental de la estrella en la historia afroamericana, como un faro que guiaba a los esclavizados hacia la libertad.

LOS PATRONES DE VUELO

En 1970, Overstreet se embarcó en una serie nueva: pinturas abstractas sin estirar, suspendidas en el espacio. Para crearlas, empalmaba, teñía y cosía lienzos y luego los ataba a la pared, al suelo y al techo con cuerdas. Comentó que su intención era dar vida a la pintura: «Realmente se mueven, son orgánicas, cobran vida».

Las primeras de la serie fueron obras como *Evolución* y *HooDoo Mandala*, ambas de 1970: lienzos sin estirar, colgados con tensión a varios centímetros de la pared, pero paralelos a ella. A partir de ahí, Overstreet comenzó a orquestar composiciones tridimensionales de tela y cuerda, como en *Venimos de allá para llegar aquí* (1970) y *Dirección libre* (1971). Las formas resultantes se curvan alrededor del espacio vacío, transgrediendo los límites tradicionales de las pinturas bidimensionales e inaugurando una relación dinámica entre el objeto, el espectador y la arquitectura. Overstreet impregnó estas obras con su interés permanente por la geometría, utilizando cuerda para tirar de la tela y convertirla en una superficie plana.

Una tensión crucial anima a Patrones de vuelo: el dinamismo cinético de los lienzos sueltos y sin tensar, frenados por el aparejo tenso de las cuerdas de algodón. Para el artista, esta tensión física también era metafórica. Mientras que los lienzos flotantes y coloridos parecen elevarse como «pájaros en vuelo», según sus palabras, las cuerdas los sujetan con nudos estilo lazo que, intencionalmente, hacen referencia a la violencia. Overstreet describió la relevancia de estas obras en relación con los acontecimientos nacionales del momento, incluida la guerra de Vietnam, diciendo: «El mundo parece estar tensándose con este sistema de tira y afloja... Siento que este punto de tensión que aflora en todo el arte de la raza negra está en mi arte».

En 1971, Overstreet presentó Patrones de vuelo en una exposición individual en Nueva York. John y Dominique de Menil compraron dos obras e hicieron planes para traer el grupo a Houston.

La exposición se inauguró en 1972, primero en el Institute for the Arts en Rice University (abajo) y después en el De Luxe Theater, un cine antiguo del barrio históricamente afroamericano del Fifth Ward, recientemente convertido en galería de arte. El artista viajó a Houston para ambas presentaciones y la muestra obtuvo críticas efusivas.

Vista de la instalación de Joe Overstreet en el Institute for the Arts, Rice University, 1972. Cortesía del Menil Archives

LOS CUADROS SENEGALESES

En diciembre de 1992, a los 59 años, Overstreet pasó dos semanas en Dakar (Senegal). Allí visitó la isla de Gorea, que había sido el mayor centro de trata de esclavos de la costa africana durante tres siglos, hasta su clausura en 1848. En la isla, recorrió la Casa de los Esclavos, donde un laberinto de celdas culminaba en la tristemente célebre «puerta sin retorno», un portal estrecho hacia el mar desde el que se embarcaba a los africanos capturados y vendidos como esclavos a través del océano Atlántico.

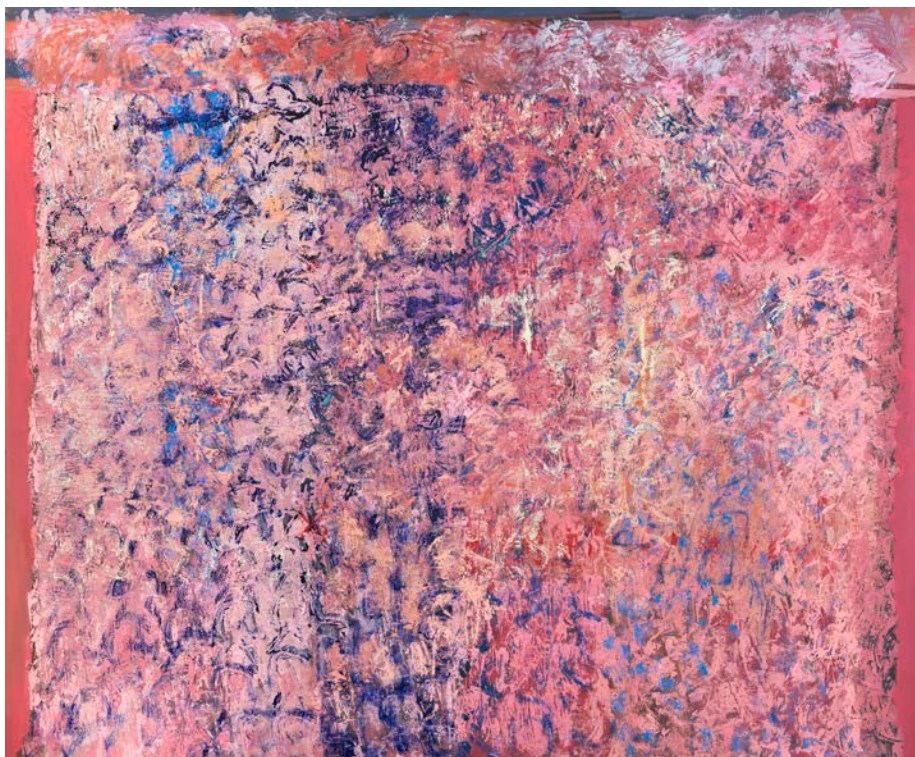
Overstreet, conmovido profundamente por la experiencia, comenzó una serie de pinturas abstractas monumentales cuando regresó a Nueva York, tituladas colectivamente Frente a la puerta sin retorno. Varios títulos hacen referencia a la trata de esclavos,

como *Corrientes cruzadas*, 1993, que alude al peligroso viaje transatlántico y *La salida definitiva*, 1993, que sugiere la salida forzosa del continente de los africanos esclavizados. En *Gorea*, una banda vertical de pintura azul recuerda la franja del océano visible a través de la Puerta sin retorno. El artista también invocó a Senegal a través de la materialidad de las pinturas. Al mezclar pintura al óleo con cera de abejas dio una luminosidad a las superficies que evoca la luz solar calurosa y polvorienta del país.

El artista describió las pinturas de Senegal como «exámenes emocionales de mi pasado, presente y futuro», que conmemoran su propia trayectoria ancestral y los siglos de historia que pasaron a través de la Puerta sin retorno. Las pinturas reúnen los rasgos distintivos de su obra: la experimentación técnica, el compromiso con la forma abstracta, el empeño en explorar la experiencia de la raza negra y el entrelazamiento de la historia nacional con la narrativa personal. Y como todas las pinturas de esta exposición, demuestran el poder político de la abstracción.

Overstreet nació en la localidad rural de Conehatta, Mississippi y comenzó su carrera en la zona de la bahía de California en la década de 1950. En 1958 se trasladó a Nueva York, donde se unió a una comunidad vibrante de artistas, músicos y escritores de raza negra en el Lower East Side. En esta época incorporó acontecimientos del movimiento por los derechos civiles a los que denominó «cuadros de protesta social», como La nueva Jemima (a la derecha). Sin embargo, a finales de la década de 1960 comenzó a abrazar la abstracción, que marcaría su obra hasta el final de su carrera. Comprometido con la intersección del activismo social y la práctica artística, Overstreet cofundó en 1974 Kenkeleba House, una organización artística y galería pionera junto con su esposa, la historiadora de arte y comisaria Corrine Jennings, y el escritor Samuel Floyd. En la actualidad, Kenkeleba es una organización sin fines de lucro, con espacios para exposiciones y estudios, que ocupa dos edificios en el centro de Manhattan.

Texto adaptado del ensayo “Taking Flight” («Alzar el vuelo») en el catálogo de la exposición, disponible en la librería Menil a partir de finales de la primavera.

Arriba *Gorea*, 1993. Óleo y cera de abejas sobre lienzo, 120 × 144 in. (304.8 × 365.8 cm). © Patrimonio de Joe Overstreet/ Artist Rights Society (ARS), cortesía de Eric Firestone Gallery, Nueva York

Derecha *La nueva Jemima*, 1964, 1970. Acrílico en lienzo sobre construcción de madera contrachapada, 102 3/8 × 60 3/4 × 17 1/4 in. (260 × 154.3 × 43.8 cm). The Menil Collection, Houston. © Patrimonio de Joe Overstreet/Artist Rights Society (ARS)

Joe Overstreet: Alzar el vuelo está comisariada por Natalie Dupêcher, curadora asociada de Arte Moderno de la Menil Collection.

La financiación principal de esta exposición proviene de la Henry Luce Foundation y Franci Neely. Además, cuenta con el apoyo de Ellen Benninghoven y Michael Schafer; Clare Casadomont y Michael Metz; Barbara y Michael Gamson; Janet y Paul Hobby; Linda y George Kelly; el National Endowment for the Arts; La Oshman Foundation; Mark Wawro y Melanie Gray; y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

PROGRAMAS PÚBLICOS

Todos los eventos se llevan a cabo en el edificio principal, salvo que se indique lo contrario.

CONFERENCIA

Richard Hylton: «Ir más allá de la esclavitud»: ruptura y arrebato en los cuadros de Senegal de Joe Overstreet

Jueves 6 de febrero, 7 a 8 p.m.

MÚSICA

¡Para, mira, escucha! Copresentado por DACAMERA

Sábado, 15 de Febrero, 3 a 4 p.m.

CHARLA CON LA CURADORA

Natalie Dupêcher

Domingo 23 de marzo, 3 a 3:30 p.m.

MÚSICA

Salón con Cécile McLorin Salvant. Copresentado por DACAMERA

Jueves 17 de abril, 7:30 a 8:30 p.m.

MESA REDONDA

Miércoles 11 de junio, 7 a 8 p.m.

El De Luxe Theatre (3303 Lyons Avenue) presentará en sus instalaciones un programa en respuesta a la obra de Joe Overstreet, del 1 al 15 de febrero del 2025.

Todos los programas públicos son gratuitos y abiertos a todos los visitantes.

Puede encontrar información adicional sobre la programación en menil.org/events.

Los miembros de Menil disfrutan de eventos adicionales.

Para obtener más información y asociarse, visite menil.org/support.

Fechas de la exposición:

24 de enero al 13 de julio de 2025

Portada *Sin título*, 1972. Acrílico sobre lienzo, con arandelas de metal y cuerda de algodón. 34 × 49 × 28 in. (86.4 × 124.5 × 71.1 cm) (dimensiones del linezo instalado). © Patrimonio de Joe Overstreet/Artist Rights Society (ARS), cortesía de Eric Firestone Gallery, Nueva York