

poses dentro de un escenario altamente producido, usando reliquias que connotan un pasado colonial, Sepuya captura el juego y el placer de un modo que molesta a la mirada de género o racializada.

My Barbarian (Malik Gaines, Jade Gordon y Alexandro Segade) también reinventa los escenarios dentro de su trabajo, como evidencia de las esculturas y de un video de una performance hecha por el colectivo en 2022 llamada *Broke People's Baroque Peoples' Theater* (Teatro de gente arruinada de gente barroca) en el Institute of Contemporary Art de Los Ángeles. Al reciclar elementos *camp* y ostentosos encontrados en los teatros comunitarios, en la ópera, en el guiñol y en el drag, la pieza refleja de forma humorística las aparentes e inevitables limitaciones de las condiciones socioeconómicas del siglo XXI. Al funcionar al mismo tiempo como juego y como obra, los miembros de la audiencia se involucran cuidadosamente a través de provocaciones, dando como resultado una sensación de vínculo entre el intérprete y el espectador. Las prácticas individuales de los miembros de **My Barbarian**, **Malik Gaines** y **Alexandro Segade** llevan a esta investigación más lejos, hacia la narrativa. Gaines interpretará una obra durante el tiempo que dure la exhibición y Segade nos muestra una selección de su novela gráfica de superhéroes *The Context* (El contexto) (Primary Information, 2020), que opera como una parábola de pertenencia queer.

Las publicaciones de **Lorena Mostajo** lanzadas bajo el sello Taller California instigan un diálogo entre artistas, escritores y activistas dentro de la región Tijuana/San Diego. Los libros abordan el tema de la estructura sociopolítica particular del área, así como su producción cultural. "Taller" en inglés se traduce como "Workshop". El catálogo completo de Taller California está incluido en la exposición. Las fotografías de Mostajo, también en la muestra, se refieren igualmente al lugar, a la representación y a la manera en la que se entrelazan la economía local, global y el turismo.

Varios de los artistas de *ARE WE NOT DRAWN ONWARD TO NEW ERA* imaginan el mundo que viene debido a las preocupaciones del presente—la globalización, el cambio climático, la tecnología. En el caso de **Danielle Dean**, una artista que ha pasado muchos años estudiando los archivos de la Ford Motors Company, especialmente los de Fordlândia (1928–34), la fallida colonia industrial de la corporación en la Amazonía brasileña. La visión de la artista se relaciona con los costos humanos y ambientales imperecederos de las corporaciones, de la explotación y de la colonización. Las acuarelas que se muestran aquí enfatizan esta investigación, ilustrando el Amazonas imaginario y retratado con los materiales de promoción de Fordlândia y al comercio electrónico globalmente conocido, Amazon.

Nuestro planeta cambiante es también una de las inquietudes en *Dark Botany* (Botánica oscura) (2023) de **Pinar Yoldas**. Este proyecto en continuo desarrollo crea prototipos de plantas genéticamente alteradas en un bosque diseñado para acelerar la captura de carbono, una solución desarrollada por el científico Freeman Dyson en su libro de 1999, *El sol, el genoma e internet*. Las propuestas aparentemente radicales para mitigar el cambio climático son necesarias y están cada vez más a nuestro alcance.

En All Watched Over by Machines of Loving Grace

MANDEVILLE ART GALLERY

(Vigilados todos por máquinas de amorosa gracia) (2021) de **Memo Akten**, el artista lee el poema del mismo título escrito en 1967 por Richard Brautigan superpuesto sobre imágenes en video generadas usando algoritmos aprendidos por una máquina. Una animación hecha con IA visualiza versos del poema tales como "bosque cibernético lleno de pinos y electrónicos" y un "prado cibernético en donde los mamíferos y las computadoras viven juntos" a través de flores, venados, máquinas y rostros humanos fusionándose. El poema original de Brautigan, concibe una interacción en armonía entre la humanidad, la naturaleza y la tecnología, y se conecta muy de cerca con el propio argumento de Akten que habla de un acercamiento holístico a la tecnología—uno que incluye a la interdependencia entre estas tres categorías. Como mucha de la práctica de Akten, este video propone una macro perspectiva expansiva que refuerza la sensación de encontrar cosas en común. Al tiempo que cambiamos hacia nuevas eras, se necesita más de esto.

—**Ceci Moss**

Directora y Curadora principal, Mandeville Art Gallery

Programas Públicos

Sábado 4 de marzo, 2023: Festejo de inauguración y estudios abiertos del MFA

Próximos eventos (Fechas por definir): Conferencia del Profesor Adjunto Jordan Rose, "Figure/Ground: Daumier's Refugees" (Figura/suelo: los refugiados de Daumier); Performance de Malik Gaines

Favor de consultar la página web de la galería para obtener una lista completa de todos los programas.

Acerca de la Mandeville Art Gallery

La Mandeville Art Gallery, anteriormente conocida como la University Art Gallery (Galería de arte de la universidad), es un lugar inamovible desde hace mucho tiempo en el campus de la UC San Diego, con una historia de cinco décadas presentando arte innovativo en el contexto de una universidad dedicada a investigaciones importantes. Gestionada por la School of Arts and Humanities (Escuela de artes y humanidades) y ubicada al oeste del Mandeville Center, la Mandeville Art Gallery opera como recinto para exposiciones de arte y eventos para la universidad y la comunidad local.

UC San Diego
SCHOOL OF ARTS AND HUMANITIES
Department of Visual Arts

mandevilleartgallery.ucsd.edu
@ucsd.mandevilleartgallery
#mandevilleartgallery

Créditos de la exposición

Diseño: IN-FO.CO

Edición: Lindsey Westbrook

Traducción al español:

Tatiana Lipkes

Montaje: Adrián Del Riego

Asistentes del montaje:

Ian Guzman, Millie Root,

Hanyi Wang, Autumn Zaragoza

Guías de la galería:

Davina Alvarado, Lynelle Collo,

Emily Fonseca, Eva Intoci,

Nicole Karolak, Stephania

Torres-londono

ARE WE NOT DRAWN ONWARD TO NEW ERA

Memo Akten Danielle Dean dean erdmann Malik Gaines Mariah Garnett Las Hermanas Iglesias Lorena Mostajo My Barbarian Alexandro Segade Paul Mpagi Sepuya Pinar Yoldas

Over the last fifty-seven years, the Mandeville Art Gallery's quadrennial faculty exhibitions have served as a celebration and a survey of the range of expertise of Visual Arts faculty members. Past faculty shows have also marked major milestones for the gallery itself—both its thirtieth and fiftieth anniversaries were commemorated in this form. By bringing the artists' practices out of the studio and into dialogue with one another as well as the university community at large, the format not only allows a rare opportunity for these artists to exhibit in San Diego, but demonstrates the depth and magnitude of the faculty's various practices.

The Mandeville Art Gallery has been closed and under construction since 2018, and the last faculty show was organized in 2015. Much has happened in the interim. On a local level, UC San Diego has undergone tremendous growth and expansion due to the introduction of the Trolley, which opens up the university's many cultural offerings to the region. The Mandeville Art Gallery's renovation is part of this exciting new chapter. On a much larger scale, this has been a paradigm-shifting period. We've witnessed the Trump administration's violence, a global pandemic, the Black Lives Matter movement, the January 6 insurrection, the overturn of Roe v. Wade, and a historic UC-wide strike, to name only a few of the significant events of the past few years.

In my archival research in the Mandeville Art Gallery's holdings at the UC San Diego Libraries' Special Collections & Archives in preparation for this exhibition, I was struck by parallels between today and the struggles, turmoil, and grand possibilities expressed in the late 1960s, when the gallery first opened. We are again at a turning point. This observation was on my mind during my many studio visits and conversations with the artists in this show. I recognized a hopeful optimism across everyone's varied practices, and a strong belief in our collective shared future. This sensibility not only interconnects the works on display, but also sets an important tone for the Mandeville Art Gallery as it reopens to the public.

The exhibition is named *ARE WE NOT DRAWN ONWARD TO NEW ERA* after a poster edition of the same title by **Las Hermanas Iglesias**, a collaborative project by Assistant Professor Janelle Iglesias and her sister Lisa Iglesias. Initially produced for a 2018 exhibition at BRIC, Brooklyn, the poster repeats the palindrome over and over in a design resembling the US flag. It has been reprinted for this show, and is available to visitors as a free takeaway. Its poetic statement can be interpreted as a proclamation for forward progress, despite the risk of unknown obstacles or setbacks. The palindrome conveys a persistence that I believe underlies many of the works in this presentation.

MANDEVILLE ART GALLERY

Upon entering the gallery, visitors immediately encounter **dean erdmann's** *To Whom It May Concern, dean, after Catherine, after* (2022), consisting of vinyl transparencies depicting dedications from queer literature (originally gathered by writer and artist Catherine Lord, hence the title) installed in the front entrance windows. Brightly colorful and contorted in the light, the bits of text and the texture of photocopied pages filter through the glass and into the space. The piece foregrounds the network of care, collaboration, and kinship behind queer publishing. The placement of erdmann's piece at the threshold of the exhibition is intentional. It signifies that creation is not an isolated act, but surrounded by and within community, sometimes across generations.

Mariah Garnett's piece *Trouble* (2019) likewise surfaces under-acknowledged chronologies and interconnections, charting lineages across time. Located across the gallery from erdmann's work in the dedicated video room, the feature-length documentary follows Garnett as she reconnects with her estranged Northern Irish father, David, whom she hadn't seen since she was two years old. Using David's own recorded biographical narrative of his youth in Belfast during mass political upheaval, Garnett reenacts these scenes verbatim, dressed in character as him.

Other artists in the exhibition build community through photography, performance, and publication. **Paul Mpagi Sepuya's** *Daylight Studio / Dark Room Studio* works (2021–22) reference the assortment of props often used in nineteenth- and twentieth-century portrait photography, such as velvet cushions, Asian rugs, European pedestals, and African stools and fans, but feature the artist's friends in self-initiated poses under natural light. By empowering his subjects to compose themselves within a highly staged scenario using relics connoting a colonial past, Sepuya captures play and pleasure in a way that upsets a gendered or racialized gaze.

My Barbarian (Malik Gaines, Jade Gordon, and Alexandro Segade) also reinvents the stage in their work, as evidenced by sculptures and video from a 2022 performance of the collective's *Broke People's Baroque Peoples' Theater* at the Institute of Contemporary Art, Los Angeles. Recycling elements of camp and bravado found in community theater, opera, puppetry, and drag, the piece humorously reflects on the seemingly inescapable limitations of twenty-first-century socioeconomic conditions. Functioning as both a game and a play, it involves audience members by way of prompts, resulting in a sense of unity between performers and viewers. The individual practices of **My Barbarian** members **Malik Gaines** and **Alexandro Segade** further this investigation into storytelling. Gaines will perform a work during the run of the

MARCH 4–JUNE 17, 2023

exhibition, and Segade shows selections from his superhero graphic novel *The Context* (Primary Information, 2020), which operates as a parable of queer belonging.

Lorena Mostajo's publications released under the Taller California imprint instigate creative dialogue between artists, writers and activists from within the Tijuana/San Diego region. The books address the unique socio-political constitution as well as the cultural production of the area. "Taller" translates to "workshop" in Spanish. Taller California's entire catalog is included in the exhibition. Mostajo's photographs, also on view, are similarly concerned with place, representation, and the ways in which national imaginaries, global and local economies, and tourism intersect.

Several artists in *ARE WE NOT DRAWN ONWARD TO NEW ERA* imagine our forthcoming world given the various pressures of the present—globalization, climate change, technology. In the case of **Danielle Dean**, an artist who has spent many years studying the Ford Motor Company archives and especially Fordlândia (1928–34), the corporation's failed industrial colony in the Brazilian Amazon, her predictions relate to the enduring human and environmental costs of corporatization, exploitation, and colonization. Her featured watercolor paintings draw on this research, illustrating the fantasy "Amazon" portrayed by both the Fordlândia promo materials and the widely recognized e-commerce giant Amazon.

Our changing planet is also a concern in **Pinar Yoldas's** *Dark Botany* (2023). This ongoing project creates prototypes for genetically altered plants in a forest designed to speed up carbon capture, a solution developed by theoretical physicist Freeman Dyson in his 1999 book *The Sun, the Genome and the Internet*. Once radical-seeming proposals to mitigate climate change are necessary, and increasingly within reach.

In **Memo Akten's** *All Watched Over by Machines of Loving Grace* (2021), the artist reads Richard Brautigan's 1967 poem of the same title over video footage generated using machine-learning algorithms. An AI-rendered animation visualizes verses from the poem such as a "cybernetic forest filled with pines and electronics" and a "cybernetic meadow where mammals and computers live together" via flowers, deer, machines, and human faces coalescing. Brautigan's original poem, conceiving of a harmonious interconnection between humanity, nature, and technology, closely connects to Akten's own argument for a holistic approach to technology—one that embraces the interdependence between these three categories. Like much of Akten's practice, this video proposes an expansive, macro perspective that strengthens a sense of commonality. As we move into new eras, more of this is needed.

—Ceci Moss

Director and Chief Curator, Mandeville Art Gallery

Public Programs

Saturday, March 4, 2023: Opening celebration and MFA Open Studios

Upcoming Events (Dates TBD): Lecture by Assistant Professor Jordan Rose, "Figure/Ground: Daumier's Refugees"; Performance by Malik Gaines

Please consult the gallery's website for a full list of programs.

About

The Mandeville Art Gallery, previously known as the University Art Gallery, is a long-standing fixture on the UC San Diego campus, with a five-decade history of presenting innovative art in the context of a major research university. Managed by the School of Arts and Humanities and located on the west end of Mandeville Center, the Mandeville Art Gallery operates as a venue for artistic exhibitions and events serving both the university and the local community.

UC San Diego
SCHOOL OF ARTS AND HUMANITIES
Department of Visual Arts

mandevilleartgallery.ucsd.edu
@ucsd.mandevilleartgallery
#mandevilleartgallery

Exhibition Credits

Design: IN-FO.CO

Editing: Lindsey Westbrook

Spanish Translation:

Tatiana Lipkes

Preparator: Adrián Del Riego

Assistant Preparators:

Ian Guzman, Millie Root,

Hanyi Wang, Autumn Zaragoza

Gallery Guides:

Davina Alvarado, Lynelle Collo,

Emily Fonseca, Eva Intoci,

Nicole Karolak, Stephania

Torres-londono

Será Que Nos Impulsan Hacia Una Nueva Era

Memo Akten Danielle Dean dean erdmann Malik Gaines Mariah Garnett Las Hermanas Iglesias Lorena Mostajo My Barbarian Alexandro Segade Paul Mpagi Sepuya Pinar Yoldas

A lo largo de los últimos cincuenta y siete años, las exposiciones cuatrienales de la facultad en la Mandeville Art Gallery han sido una celebración y un sondeo del rango de profesionalismo de los miembros de la facultad de Artes Visuales. Las muestras anteriores de la facultad también han sido un parteaguas importante para la galería misma—su quinceavo y su treintavo aniversarios fueron conmemorados de esta forma. Al sacar las prácticas de los artistas fuera de su estudio y ponerlas en diálogo unas con las otras, al mismo tiempo que con la comunidad universitaria en general, el formato no sólo permite una de las pocas oportunidades para estos artistas de exponer en San Diego, sino que también demuestra la profundidad y la magnitud de las distintas prácticas dentro de la facultad.

La Mandeville Art Gallery estuvo en remodelación desde el 2018, y la última muestra de la facultad antes de cerrar fue organizada en el 2015. Ha pasado mucho desde entonces. A nivel local, la UC San Diego creció enormemente gracias a la introducción del trolebús, el cual expande las abundantes ofertas culturales de la universidad hacia toda la región. La renovación de la Mandeville Art Gallery forma parte de este emocionante capítulo. En una escala bastante más grande, este ha sido un periodo de cambios de paradigmas. Fuimos testigos de la violencia de la administración de Trump, de una pandemia global, del movimiento de *Black Lives Matter* (Las Vidas Negras Importan), la insurrección del 6 de enero, la anulación de Roe v. Wade, una huelga histórica de todas las UC, por nombrar sólo algunos de los eventos significativos de los últimos años.

En mi investigación dentro de los registros que son propiedad de la Mandeville Art Gallery de los Archivos y Colecciones Especiales en la Biblioteca de la UC San Diego para preparar esta exposición, me llamaron la atención los paralelismos entre la actualidad y las luchas, los disturbios y las grandes posibilidades expresadas a finales de los años sesenta, cuando abrió la galería. Estamos de nuevo en ese punto de inflexión. Esta observación estuvo en mi mente durante muchas de las visitas de estudio y de las conversaciones con los artistas de esta exposición. Reconocí un optimismo esperanzador a través de las distintas prácticas de cada uno y una fuerte creencia en nuestro futuro compartido y colectivo. La sensibilidad no sólo interconecta las obras mostradas, sino que también dispone un tono importante para la Mandeville Art Gallery ahora que reabre sus puertas al público.

El título de la exposición, *ARE WE NOT DRAWN ONWARD TO NEW ERA (SERÁ QUE NOS IMPULSAN HACIA UNA NUEVA ERA)*, es tomado de la edición impresa de un poster con el mismo nombre de **Las Hermanas Iglesias**, un proyecto colaborativo

de la Profesora Adjunta Janelle Iglesias y su hermana Lisa Iglesias. Originalmente, fue creado para una exposición en el 2018 del BRIC, en Brooklyn, el poster repite una y otra vez el palíndromo bajo la forma de un diseño que se asemeja a la bandera de E.U.A. El poster se reimprimió para esta muestra y está disponible de manera gratuita para los visitantes. Su manifiesto poético puede ser interpretado como una proclamación del progreso hacia adelante, a pesar del riesgo de los obstáculos desconocidos o de los retrocesos. El palíndromo expresa una persistencia, que pienso, subraya muchas de las piezas en esta muestra.

Al entrar a la galería, los visitantes se encuentran con la obra de **dean erdmann**, *To Whom It May Concern, dean, after Catherine, after* (A quien corresponda, dean, según Catherine, luego) (2022), que consiste en transparencias hechas de vinilo que describen dedicatorias de literatura *queer* (originalmente agrupadas por la escritora Catherine Lorde, de ahí el título) instaladas frente a las ventanas de la entrada. De colores brillantes y truncados por la luz, los pedazos de texto y la textura de las páginas fotocopiadas se filtran a través del vidrio hacia el espacio. La pieza enfatiza una red de cuidados, de colaboraciones y la alianza detrás de la edición *queer*. Colocar la obra de erdmann bajo el umbral de la exposición es intencional, significa el hecho de que la creación no es un acto aislado, sino que está dentro y rodeado por la comunidad, a veces a través de las generaciones.

La pieza de **Mariah Garnett**, *Trouble* (Problema) (2019) de la misma manera trae a la luz cronologías e interconexiones poco reconocidas, trazando linajes a lo largo del tiempo. Colocado al otro lado de la galería frente a la obra de erdmann en la sala dedicada al video, el largometraje documental sigue a Garnett mientras se reconecta con su padre, David, nativo del norte de Irlanda y de quien estaba alejada y no había visto desde que tenía dos años. Usando grabaciones narrativas y biográficas hechas por el propio David acerca su juventud en Belfast durante las revueltas políticas masivas, Garnett recrea estas escenas de manera literal, vestida y actuando igual que su padre.

Otros de los artistas de la exposición construyen comunidad a través de la fotografía, de la performance y de las publicaciones. La obra de **Paul Mpagi Sepuya** *Daylight Studio/Dark Room Studio works* (Estudio a la luz del día / Estudio cuarto oscuro) (2021–22) hace referencia a la variedad de utensilios empleados a menudo en los siglos diecinueve y veinte en la fotografía de retrato, tales como almohadas de terciopelo, tapetes asiáticos, pedestales europeos, taburetes y abanicos africanos, pero muestra a los amigos del artista en poses que ellos mismos crean bajo una luz natural. Al empoderar a sus sujetos con las