

*Mariah Garnett:
Dreamed This
Gateway*

**Contemporary
Arts Museum
Houston**

Mariah Garnett: Dreamed This Gateway

¿Quién habla y quién está silenciado? ¿Cuáles son las historias o facetas de una cultura que privilegiamos y por qué? ¿Cómo reconocemos y también reescribimos nuestro pasado mientras avanzamos con cuidado? La artista y cineasta radicada en Los Ángeles Mariah Garnett hace estas y otras preguntas en *Mariah Garnett: Dreamed This Gateway*. Para esta exposición, Garnett presenta videos operísticos, incluyendo una instalación de video multicanal, y una obra sonora encargada por CAMH e inspirada en la enigmática y extraordinaria vida y producción artística de su tía bisabuela, Ruth Lynda Deyo (1884-1960). Una espiritualista, sinésteta, y compositora, Deyo se mudó al Cairo en 1924, donde empezó a tener visiones transmitidas por espíritus. Deyo transcribió sus visiones y comunicaciones meticulosamente, además de sus ansiedades políticas, sociales, y financieras, en una serie de diarios, y al final compuso una ópera, *The Diadem of Stars* (La diadema de estrellas), basada en las vidas de los faraones egipcios Akenatón y Tutankamón.

Trabajando en colaboración con vocalista experimental Holland Andrews, dramaturgo documental radicado en el Cairo Raphaël Khouri, música egipcia Nancy Mounir, y cantantes de ópera profesionales Christopher Paul Craig y Breanna Sinclairé, Garnett utiliza los materiales de Deyo, así como las conversaciones con sus colaboradores, como un punto de partida para explorar conexiones inesperadas y emotivas entre la espiritualidad y la producción artística. Enfrentándose con la complicidad de su familia en sistemas extractivos de opresión colonial y la apropiación cultural, específicamente la fetichización de la antigua cultura egipcia por parte de Deyo, la artista se aparta de la búsqueda singular y solitaria para afirmación, iluminación, y éxito de Deyo, y en cambio utiliza un método colaborativo y multiplicado para crear arte que prioriza y celebra las voces de artistas e intérpretes mujeres, queer, no binario y de color a través del tiempo y espacio. Las obras resultantes, que presentan interpretaciones improvisadas y también muy escenificadas, enfatizan la disonancia sónica junto al lirismo suntuoso para producir un efecto hipnotizante. En la exposición *Dreamed This Gateway*, Garnett y sus colaboradores entretienen una visión profunda y fantástica de trauma y trascendencia individual y colectiva dentro del contexto de nuestro paisaje político y ideológico.

Mariah Garnett: Dreamed This Gateway está organizada por Rebecca Matalon, Curadora, Contemporary Arts Museum Houston.

Fragmentos y dibujos de *Diarios de Ruth Lynda Deyo*, 1914-1930

Mariah Garnett

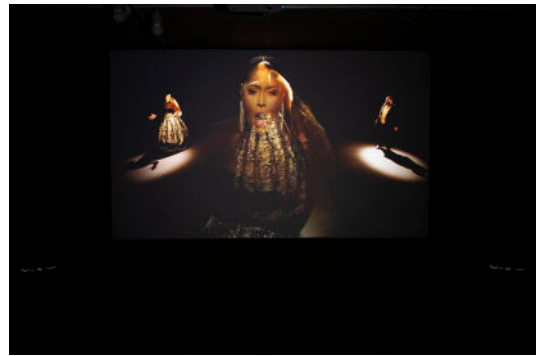
The Pow'r of Life is Love

(El poder de la vida es el amor), 2021

Instalación multicanal de video,

video 4K: color, sonido 13:00 minutos

Cortesía de la artista y Commonwealth and Council, Los Ángeles

La obra *The Pow'r of Life is Love* (El poder de la vida es el amor) ofrece una representación de una escena de la ópera no previamente realizada de Deyo, *The Diadem of Stars* (La diadema de estrellas) (1925-32). Ambientada en el Antiguo Egipto durante la dinastía XVIII, la ópera de Deyo es una interpretación fantástica y mística del reinado tumultuoso de los faraones Akenatón y Tutankamón. Aunque Deyo originalmente concibió escenografías elaboradas y vestuarios basados en artefactos egipcios, la propia reinterpretación de Garnett nos sitúa enfáticamente dentro del presente. Cantantes de ópera profesionales y antiguos amigos, el tenor Christopher Paul Craig y la soprano y defensora de los derechos trans Breanna Sinclairé interpretan una escena romántica de amor entre Tutankamón y su esposa Ankesenpaatón en la que relatan visiones místicas compartidas y cantan sobre el amor sin estar atado a las limitaciones terrenales como el tiempo y el espacio. Elaborada y filmada en 2021, la obra es tanto un reflejo como una respuesta al aislamiento físico que acompaña a la vida durante una pandemia global. Sin embargo es parejamente, y esencialmente, una meditación sobre el aislamiento y las restricciones que experimentan las comunidades históricamente marginadas. Garnett también hace la escena de amor original más queer al seleccionar a intérpretes con una amistad existente, y en cambio propone el poder transformador y trascendente del parentesco y la comunidad fuera de los límites del amor romántico.

La segunda mitad del video de Garnett representa una escena surreal y alucinatoria que se inspira en la obsesión de Deyo con un busto antiguo de piedra que adquirió en El Cairo, Egipto en 1924 y que creía que estaba habitado por espíritus. En el video una piedra resplandeciente parece hablar en un coro de voces generadas por IA. Tomada de las entradas del diario de Deyo, la narración en off captura tanto sus miedos de una realización artística fracasada y la ruina financiera, como las promesas de los espíritus de amor eterno, iluminación y éxito material. El lenguaje florido de la afirmación es clarividente en su reflejo de la retórica contemporánea de autoayuda y su énfasis problemático en la agencia individual sobre la acción colectiva, e independiente de las condiciones y limitaciones sociales, culturales y económicas.

Mariah Garnett con collaborator
I Was Just A Boy (Apenas era un niño),
2022
Audio, 10:45 minutos
Encargada por
Contemporary Arts Museum Houston
(CAMH), cortesía de la artista
y Commonwealth and Council,
Los Ángeles

Mariah Garnett with Holland Andrews

Dreamed This Gateway (Se soñó este portal), 2022

Instalación de video de 5 canales, película de 16mm transferida a video 4K: color, sonido, 25:13 minutos

Encargada por Contemporary Arts Museum Houston (CAMH), cortesía de la artista y Commonwealth and Council, Los Ángeles

La obra *Dreamed This Gateway* (Se soñó este portal) representa vocalista Holland Andrews recitando y improvisando a base del texto de los diarios de Deyo, letras escritas por el colaborador de Garnett, Raphaël Amahl Khouri, y una transcripción de la conversación mediada psíquicamente que Garnett tuvo con Deyo mientras estaba en El Cairo. Configurados a una melodía derivada de la ópera de Deyo, los cinco conjuntos diferentes de letras que canta Andrews abarcan temas como la ambivalencia de género, la agresión sexual, la catástrofe medioambiental, la depresión, la enfermedad mental y la espiritualidad como mecanismo de afrontamiento. Andrews aparece en medio de una configuración de micrófonos, soportes, cables y pedales, revelando la mecánica y los medios por los cuales crean sus composiciones místicas e improvisadas. Somos testigos de la amplitud del rango vocal y la técnica de Andrews, así como de su enfoque sumamente experimental para la creación de sonido, que incluye el uso de su propia voz para generar acompañamientos musicales. La mirada de la cámara enfatiza la naturaleza interna e interior de hacer sonido, así como el papel del cuerpo como un instrumento. Las vocalizaciones de Andrews resultan cada vez más disonantes, explosivas y caóticas con el tiempo, paralelas a la desintegración espiritual y psíquica articulada en los diarios de Deyo, que a veces demuestra a una mujer continuamente al borde de la disolución y que busca desesperadamente guía espiritual y sustento.