

Theaster Gates: The Gift and The Renegade (Theaster Gates: El regalo y la retracción)

**Contemporary
Arts Museum
Houston**

¿Cómo logramos que la preservación y el regreso del ladrillo de Freedmen's Town sea sagrado?

– Theaster Gates

La exposición *Theaster Gates: The Gift and The Renege* (Theaster Gates: El regalo y la retracción) abarca pinturas, esculturas, e instalaciones a gran escala que tienen en cuenta historias de trabajo, herencias materiales y la dinámica sociopolítica de Freedmen's Town en el Cuarto Distrito de Houston. Establecida en 1865 como el barrio principal de Houston, Freedmen's Town es una comunidad construida por negros recién liberados que formaron una comunidad vibrante arraigada por las calles de ladrillos que construyeron y colocaron a mano. Hoy, esas mismas calles de ladrillos sirven como el recordatorio duradero de la posibilidad de que existan territorios negros. *The Gift and The Renege* (El regalo y la retracción) lucha contra las huellas físicas del desplazamiento y las economías de labor mientras honra la batalla que los residentes siguen librando—contra fuerzas de segregación, prácticas discriminatorias de redlining, y gentrificación que han durado décadas—para proteger su historia y su patrimonio. Theaster Gates (n. 1973) es un artista e innovador social que traduce las complejidades de la negritud mediante la teoría del espacio, el desarrollo de terrenos, la escultura y la performance. A través de la amplitud de su enfoque como pensador, creador y constructor, ensancha el papel del artista como un agente de cambio. Su obra replantea tensiones de larga duración entre las políticas municipales y el deseo de autodeterminación de una comunidad mientras que ofrece un poderoso recordatorio de la necesidad de la persistencia y la creatividad. A lo largo de su carrera, Gates ha combinado su formación en planeamiento urbano con una práctica de arte multifacética para invertir un valor cultural renovado en vecindarios despojados y poco reconocidos, elevando nuestro entendimiento de la labor, los materiales, el lugar y la comunidad de los negros. Su obra resalta poderosamente el verdadero valor que tienen los espacios negros—aunque a menudo subvalorados—como sitios de resiliencia, liberación, y redención estadounidense. Por más de 20 años, ha trabajado para transformar el lado sur de Chicago a través de iniciativas que preservan, recuperan, reimaginan y continúan la función vital del vecindario como núcleo para el ingenio y la producción creativa del pueblo negro. Su práctica dinámica, que demuestra la doble importancia de la resistencia cultural y el papel del artista en la construcción de una comunidad, lo ha convertido en uno de los artistas más importantes que trabajan hoy en día. Esta exposición es un catalizador para el esfuerzo más amplio de la comunidad de Freedmen's Town, ahora respaldada por una asociación entre Houston Freedmen's Town

Conservancy y Contemporary Arts Museum Houston (CAMH), con la ciudad de Houston, para conservar los bienes culturales y históricos para las generaciones venideras. La exposición eleva la imaginación radical y la labor necesaria sobre el terreno para realizar la conservación completa de los ladrillos históricos y el retorno sagrado sus hogar legítimo en las calles de Freedmen's Town.

Theaster Gates: The Gift and The Renege (Theaster Gates: El regalo y la retracción) se desarrolló a lo largo del proceso de planificación y participación de Rebirth in Action en colaboración con Houston Freedmen's Town Conservancy. La exposición está organizada por Contemporary Arts Museum Houston y co-curado por Ryan N. Dennis, Curador Principal y Director de Iniciativas Públicas, y Hesse McGraw, Director Ejecutivo.

El patrocinio para presentar *Theaster Gates: The Gift and The Renege* (Theaster Gates: El regalo y la retracción) procede de Mellon Foundation y Scott R. Sparvero. Apoyo generoso ha sido proporcionado gracias a una subvención de The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts y Bank of Texas.

Las exposiciones del Contemporary Arts Museum Houston son posibles gracias a los patrocinadores, benefactores y donantes del Fondo de Exposiciones Principales de CAMH: Chinhui Juhn y Eddie Allen, Louise Jamail, Sissy y Denny Kempner, Dillon Kyle y Sam Lasseter, Cabrina y Steven Owsley, Elisa y Cris Pye, Beverly y Howard Robinson, Louisa Stude Sarofim, y Mary Ann y F. Carrington Weems Foundation.

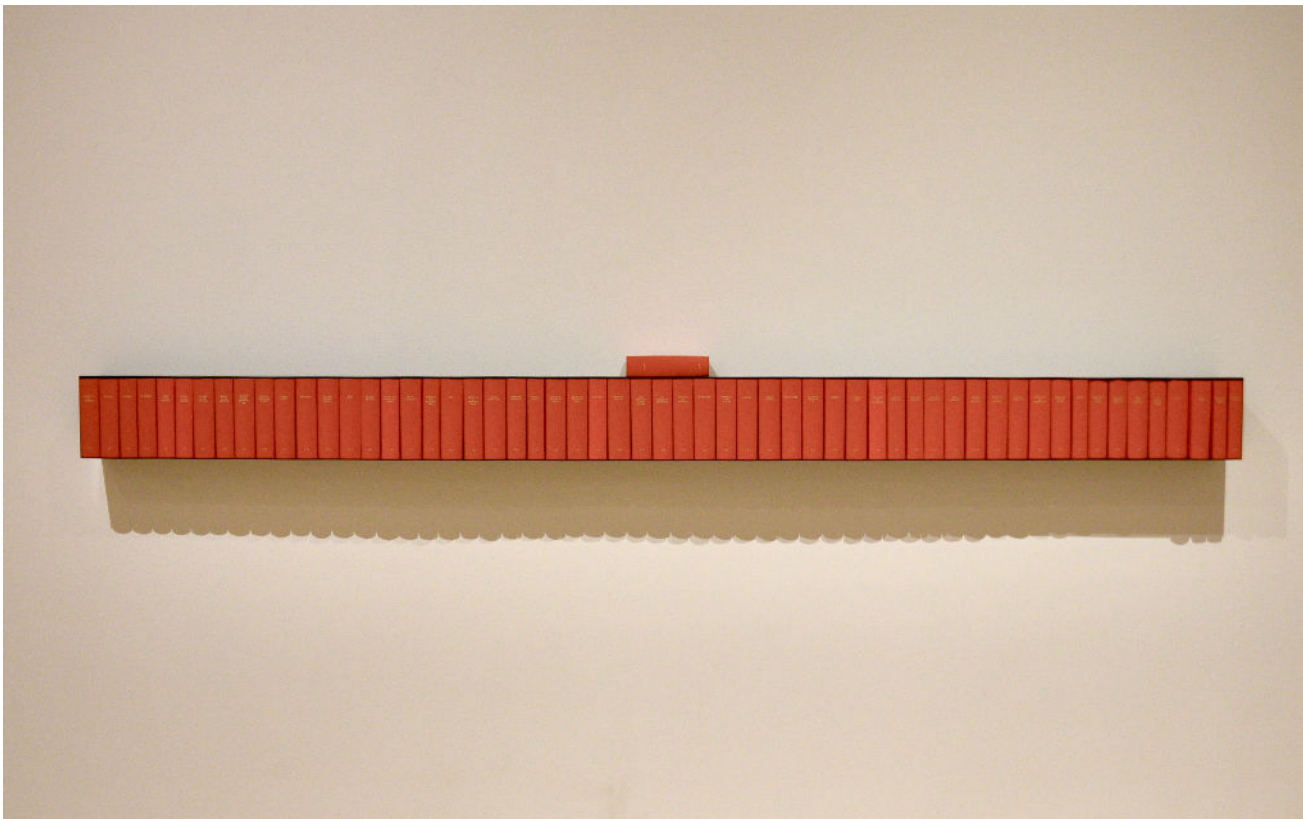

Retaining Wall for Revolution and Resurrection (Muro de contención para Revolución y Resurrección), 2024
Treinta y uno gaviones de acero a medida, inventario de ferretería, objetos de estudio, y materiales de construcción

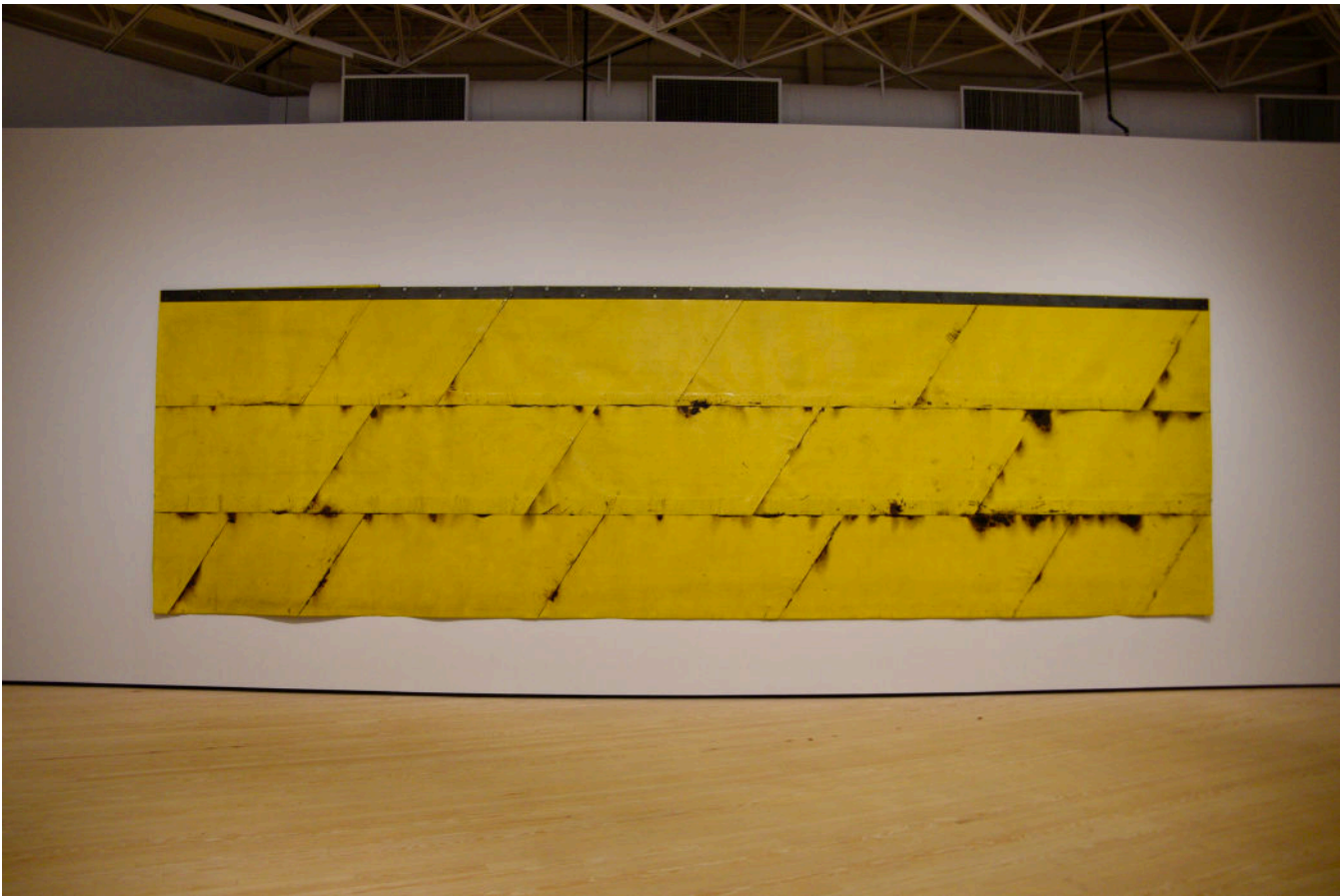

New Egypt Sanctuary of the Holy Word and Image (Nuevo Santuario Egipto de la Sagrada Palabra e Imagen), 2017

Madera, mármol, periódicos encuadernados, objetos encontrados, y luz

From My People and My Skin (Desde mi gente y mi piel), 2019
Libros encuadernados, estante de aluminio

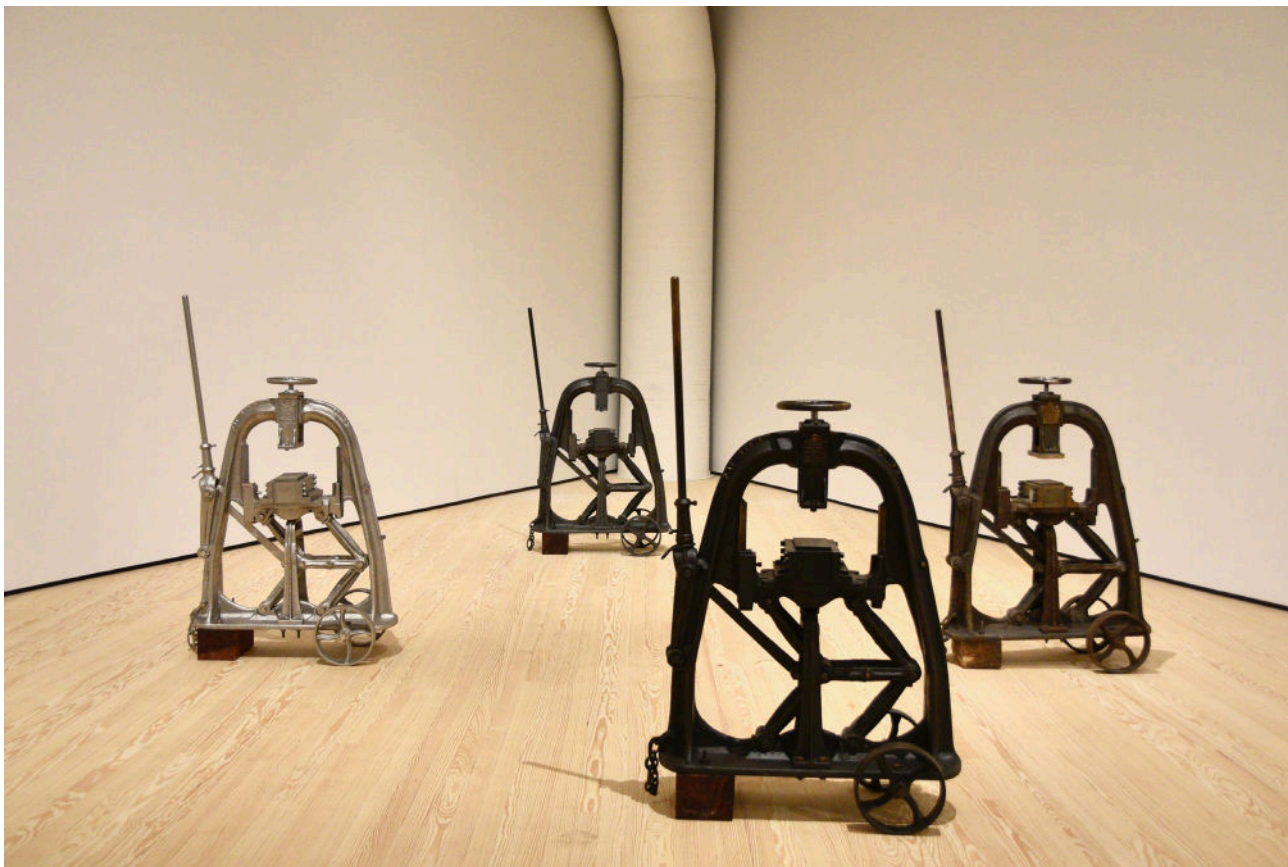
Bright Sunny Day (Brillante día soleado), 2024

Torch down (antorcha para techos), betún, pintura industrial a base de esmalte, y acero

WE WILL SAVE OURSELVES (NOS SALVAREMOS), 2024

Torch down (antorcha para techos), betún, pintura industrial a base de esmalte, y acero

EN SENTIDO HORARIO DESDE ATRÁS

Brick Relief (Relieve de ladrillo), 2024
Bronce

The Original Bray (El rebuzno original), 2024
Hierro fundido

Analog Investments (Inversiones analógicas), 2024
Bronce

Stainless Labor (Labor inoxidable), 2024
Acero inoxidable