

Exposición

Kara Walker. Burning Village

25 sep. 2025 — 22 feb. 2026

Kara Walker, *The Emancipation Approximation. Scene #18*, 2000.
MACA. Colección Michael Jenkins y Javier Romero

Dossier de prensa
IVAM Centre Julio González

IVAM

Exposición

Kara Walker. Burning Village

25 sep. 2025 — 22 feb. 2026

Comisariado: Rosa Castells
Coordinación: Sandra Moros

GENERALITAT
VALENCIANA

ACI.
ARA.

IVAM

Patrocinador

Colabora

CULTURAL
Concejalía de
Cultura de Alicante

MACA
Museo de Arte
Contemporáneo
de Alicante

Kara Walker. Burning Village

Kara Walker (Stockton, California, 1969) es una de las artistas más complejas y destacadas del panorama artístico internacional contemporáneo. Su obra aborda temas de violencia, identidad, raza y sexualidad en el contexto de la herida psicológica todavía vigente causada por el trágico legado de la esclavitud, presentando una visión crítica del pasado histórico y examinando los estereotipos raciales y de género en nuestra sociedad actual.

Conocida por su trabajo de siluetas recortadas en papel, inspiradas en la tradición histórica de los retratos de sombras victorianos, en el teatro de sombras o en las linternas mágicas, Walker utiliza, en trabajos de gran belleza formal, el lenguaje de la sátira y los arquetipos para revelar las contradicciones del concepto que una nación tiene de sí misma, al tiempo que arroja una mirada subversiva muy lúcida sobre las alusiones histórico-artísticas que influyen en sus obras.

Desde el comienzo de su carrera, los personajes de Walker han protagonizado escenas caracterizadas por el caos desenfrenado y el humor negro para abordar cuestiones de raza, identidad, poder y deseo, utilizados como sistemas de opresión y subyugación a través de siglos y continentes. La esclavitud, el sexo o la injusticia social son algunos temas protagonistas de sus obras.

A través del dibujo, el grabado, la escultura, el vídeo y la instalación, la artista investiga sobre las narrativas y los mitos en Estados Unidos y cómo se han venido contando: historias mal recordadas, perpetuaciones cómplices y rupturas violentas. Todos estos medios le sirven para explorar la representación de la noción de raza en el arte moderno y contemporáneo, así como la necesidad de establecer nuevas narrativas que desafíen la manera como miramos y entendemos la historia. Las imágenes

en la obra de Walker, tomadas tanto del realismo histórico como del espacio fantástico de lo imaginado, seducen por su desgarró emocional, la fuerza intelectual que abriga y su extraordinaria belleza visual.

La muestra que se inaugura el 25 de septiembre en el IVAM, concebida y producida por el MACA (Museo de Arte Contemporáneo de Alicante), reúne los numerosos trabajos de Kara Walker presentes en la Colección Michael Jenkins y Javier Romero del MACA. Son 44 piezas que recorren toda su trayectoria y constituyen uno de los conjuntos de obra más completos de la artista existente en instituciones europeas. Aquí se muestran dibujos, grabados, esculturas, libros de artista y uno de sus vídeos más recientes. Un total de 13 piezas de su colección particular, depositadas en propiedad al MACA en 2021 y 13 piezas depositadas en el museo para esta exposición que han viajado desde Nueva York.

Kara Walker, *Untitled*, 1999-2000.
Depósito en MACA. Colección particular Michael
Jenkins y Javier Romero.

Kara Walker, *Untitled (Monkey Grinder)*, 2002. MACA. Colección Michael Jenkins y Javier Romero

Kara Walker, *Restraint*, 2009. MACA. Colección Michael Jenkins y Javier Romero

Los primeros trabajos que se exhiben están fechados en 1996 y 1997. Una primera pieza titulada irónicamente *I'll Be a Monkey's Uncle* de 1996 nos adentra ya en la característica fórmula de siluetas recortadas en negro utilizadas en distintos formatos y técnicas por la que se reconoce la obra de Kara Walker y que se repiten en piezas posteriores como *Untitled (Monkey Grinder)* [Sin título (Mono triturador)] de 2002 o la impactante y bellísima *Restraint* [Inmovilización] de 2009. Al respecto comenta la artista: «Tuve una catarsis al observar las primeras variedades estadounidenses de recortes de siluetas.

Lo que reconocí, además de la narrativa, la historicidad y el racismo, fue un desplazamiento muy físico: la paradoja de retirar una forma de una superficie en blanco que, a su vez, crea un agujero negro. Me impactó la ironía de que se abordaran tantas de mis preocupaciones: blanco/negro, agujero/totalidad, sombra/sustancia».

Del año 1997 se exhibe también un conjunto de grabados que permite admirar el dominio de Walker sobre las técnicas tradicionales de impresión, en este caso aguafuerte y aguatinta para crear superficies impresas que recuerdan a los dibujos de tinta y aguada. En ellos cuestiona nociones romantizadas de la historia estadounidense recurriendo a imágenes estereotipadas y racializadas y evoca deliberadamente lo grotesco. Walker modifica la narrativa esclavista y la vuelve a contar como una narración fantástica. *Vanishing Act* [Acto de desaparición], *Cotton* [Algodón], *Untitled (John Brown)* [Sin título (John Brown)] o *Li'l Patch of Woods* [Pequeña parcela de bosque] y *Do just so...* [Hazlo así...].

Fechados entre 1999 y 2000 se exhiben 8 dibujos sobre pequeños papeles con membrete de un hotel de Los Ángeles. Con una mano muy hábil, estos dibujos tienen un aire de espontaneidad y de emoción sin filtrar y remiten a la importancia que el dibujo como base de toda su propuesta artística tiene en la práctica creativa de Walker.

Kara Walker, *Cotton*, 1997. MACA. Colección Michael Jenkins y Javier Romero

Kara Walker, *The Emancipation Approximation. Pocketwatch. Scene #5*, 2000. MACA. Colección Michael Jenkins y Javier Romero

Tres grandes series de obra gráfica ejemplifican el dominio de la artista sobre las técnicas de impresión y demuestran con la superposición de todas ellas, el magistral empleo de la técnica según las necesidades expresivas de cada obra.

Una serie de grandes serigrafías titulada *The Emancipation Approximation* [Aproximación a la emancipación] fechada en el año 2000 que, irónicamente, hace referencia a la Proclamación de Emancipación del presidente Abraham Lincoln en 1863. Walker crea unas enigmáticas piezas de apariencia aterciopelada donde combina imágenes que aluden a las atrocidades de la esclavitud inspiradas también en la mitología griega y en los cuentos populares afroamericanos del sur.

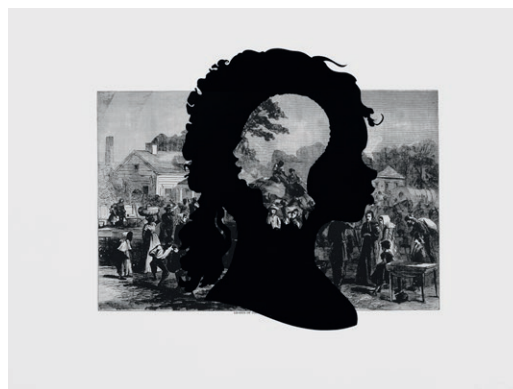
Testimony es una serie de cinco fotograbados inspirados en su primera película de 2004 *Testimony: Narrative of a Negress Burdened by Good Intentions* [Testimonio: Narrativa de una negra lastrada por las buenas intenciones] donde las siluetas negras recortadas en papel cobran inquietante vida, manipuladas como marionetas de sombras con las manos del titiritero a la vista. Los fotograbados simulan la textura cinematográfica confiriendo a las imágenes una cualidad especial.

Otra gran serie de grabados donde Walker combina el lenguaje visual de la silueta negra con las técnicas de grabado del aguafuerte al azúcar,

aguatinta, spit-bite y la punta seca es la suite *An Unpeopled Land in Uncharted Waters* [Una tierra despoblada en aguas desconocidas] de 2010. A modo de narración, mediante imágenes enigmáticas y oníricas en negros, blancos y grises, la artista reflexiona sobre la traumática historia de la trata transatlántica de esclavos y su legado de violencia y luchas raciales.

«Mi trabajo siempre ha sido una máquina del tiempo que me catapulta hacia atrás a través de décadas y siglos para llegar a comprender de algún modo mi ‘lugar’ en el momento contemporáneo». Efectivamente las fuentes en las que se asienta el complejo trabajo de Kara Walker proceden de distintos intereses plásticos y compromisos visuales. Hay dos piezas en la exposición que responden a esa mirada tan lúcida con las que aborda las alusiones histórico-artísticas que influyen en sus obras.

Exodus of Confederates from Atlanta, Suite “*Harper’s Pictorial History of the Civil War (Annotated)*” [Éxodo de los Confederados desde Atlanta. De la serie Historia ilustrada de Harper sobre la Guerra Civil (anotada)] de 2005 es una espectacular pieza donde combina la litografía y la serigrafía para establecer un diálogo entre imágenes nuevas y antiguas. Pertenece a una serie de 15 grabados donde la artista superpone sus siluetas negras a las ilustraciones antiguas extraídas de *Harper’s Pictorial History of the Civil War* (1866), un compendio basado en materiales de *Harper’s Weekly*, la publicación periódica más leída en la época de la Guerra Civil. En cada grabado, enmascara ciertos detalles y resalta otros, y así amplía la narración más allá del relato convencional de la historia.

Kara Walker, *Exodus of Confederates from Atlanta*, 2005. MACA. Colección Michael Jenkins y Javier Romero

Kara Walker, *Resurrection Story without Patrons*, 2017.
MACA. Colección Michael Jenkins y Javier Romero

De 2017 *Resurrection Story without Patrons*, [Historia de resurrección sin mecenas] es una obra realizada tras una residencia en la Academia Americana de Roma en 2016, un período muy influyente en su desarrollo artístico que la llevó a considerar cómo el mito, el martirio y la iconografía del cristianismo se entrecruzan con el legado de la esclavitud en América. Al encontrarse a su regreso a Estados Unidos con el floreciente movimiento *Black Lives Matter* [Las vidas negras importan], inició una amplia investigación sobre estas cuestiones.

En la exposición se muestran además tres libros de artista. De 1997 un pequeño libro ilustrado *Freedom, A Fable by Kara Elisabeth Walker* [Libertad. Una fábula por Kara Elisabeth Walker] con versiones desplegadas de sus famosas siluetas a modo de pop-ups. Una breve historia que parece un libro infantil de época, pero en realidad es un relato contemporáneo sobre el racismo y la discriminación de género. Del mismo año 1997, el libro-catálogo de edición limitada *Kara Walker: The Renaissance Society at the University of Chicago. January 12 – February 23*, [Kara Walker: The Renaissance Society de la Universidad de Chicago, del 12 de enero al 23 de febrero de 1997] con cubierta impresa entelada y decorada con pan de oro. El tercer libro es *Five Poems, by Toni Morrison with silhouettes by Kara Walker* [Cinco poemas, por Toni Morrison con siluetas de Kara Walker] editado en 2002 que ilustra cinco poemas

de la primera y única ganadora afroamericana del Premio Nobel de Literatura en 1993.

La exposición se completa con una serie de esculturas que amplifican el trabajo de Kara Walker. Realizadas en acero cortado con láser y pintado en negro son extremadamente efectivas en la representación y el mensaje emitido. *The Bush, Skinny, De-Boning*, [El arbusto, el flaco y el deshuesado] realizada por encargo del Deutsche Guggenheim de Berlín en 2002, trae a colación el contexto de las historias globales del colonialismo.

Con la firme convicción de que los memoriales pueden ser reimaginados y demostrando su poder como narradora y creadora de imágenes, *Katastwóf Karavan (maquette)* de 2017 es una pequeña escultura en acero recortado y pintado en negro del calíope (un órgano a vapor) montado en un vagón y en funcionamiento que la artista diseñó originalmente como monumento público para Algiers Point, en Nueva Orleans, un lugar que se utilizaba como centro de detención de cautivos africanos antes de ser vendidos como esclavos. «Hago arte para cualquiera que haya olvidado lo que se siente al luchar...» nos recuerda la artista.

Otro objeto incluido en la exposición es la Jarra de porcelana de Limoges *Untitled (Pitcher)*, [Sin título (Jarra)] creada en 2014 con el fabricante francés de porcelana Bernardaud con motivo de la instalación de Walker titulada «*A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby*» [Una Sutileza, o el Maravilloso Bebé de Azúcar], celebrada en la antigua fábrica de azúcar «Domino» en Brooklyn, Nueva York ese mismo año. La exposición era un

Kara Walker, *The Katastwóf Karavan (maquette)*, 2017.
MACA. Colección Michael Jenkins y Javier Romero

homenaje a los esclavos implicados en el comercio del azúcar en América y la silueta de la jarra se asemeja a la mujer/esfinge de más de 10 metros del centro de la instalación construida con azúcar y melaza.

«La silueta dice mucho con muy poca información, pero eso es también lo que hace el estereotipo. Las siluetas son reducciones, y los estereotipos raciales también son reducciones de seres humanos reales», comenta la artista.

Burning African Village Play Set with Big House and Lynching, [Aldea africana en llamas con casa grande y linchamiento. Juego] es un extraordinario juego escultórico de 22 figuras creado en 2006. Es la obra que da entrada a la exposición y de donde proviene el título de la muestra. En ella, Kara Walker subvierte la función original de las siluetas de papel recortado del siglo XVIII, que se utilizaban originalmente para retratos elegantes de personas socialmente prominentes. Aquí las reinterpreta para explorar las relaciones basadas en el poder. Reúne imágenes estereotipadas de los estados del Sur en la época de la Guerra Civil de Estados Unidos: una mansión en una plantación, afroamericanos esclavizados, soldados confederados y bellas sureñas... en una narración caótica, con muchos argumentos posibles, pero que nunca termina bien.

La exposición se completa con una película de animación de 12 minutos que se exhibe por cortesía de la artista. *Prince McVeigh and the Turner Blasphemies* [El príncipe McVeigh y las blasfemias de Turner] de 2021 con música original de Lady Midnight. El título de esta película de animación suena a cuento de hadas y el diseño también evoca una atmósfera onírica. Pero una vez más Walker demuestra su capacidad para llamar la atención sobre lo terrorífico de una manera poética.

Las siluetas de papel recortado de Walker recrean varios de los actos de violencia supremacista blanca más truculentos e infames de la historia reciente del país, como el atentado de Timothy McVeigh en Oklahoma City en 1995 y el asesinato de James Byrd Jr. en 1998. El título hace referencia al hermoso largometraje de 1926 *Las aventuras del príncipe Achmed*, de la directora alemana y pionera de la animación de siluetas Lotte Reiniger, y a *Los diarios de Turner*, una novela de ficción de 1978 que describe una guerra racial y el eventual exterminio masivo de todos los pueblos no blancos del mundo.

Kara Walker nació en Stockton, California, en 1969, y creció en Atlanta desde los trece años. Se licenció en el Atlanta College of Art en 1991 y obtuvo un máster en la Rhode Island School of Design en 1994. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Fellowship Award (1997) y el United States Artists Eileen Harris Norton Fellowship (2008). Ingresó en la Academia Americana de las Artes y las Letras en 2012 y fue nombrada académica honoraria de la Real Academia de Arte de Londres en 2019.

Entre sus numerosas exposiciones destacan las celebradas en: Tate Modern, Londres; Whitney Museum of American Art, Nueva York; Walker Art Center, Minneapolis; Hammer Museum, Los Angeles; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Camden Art Center, Londres; Cleveland Museum of Art; The Museum of Modern Art, Nueva York; Art Institute of Chicago; Metropolitan Arts Center, MAC, Belfast; Kunstmuseum Basel; Nasher Museum of Art at Duke University, Durham; Fondazione Merz, Torino; Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, Bélgica; Centro de Arte Contemporáneo de Málaga; Athenaeum at the University of Georgia, Athens, GA; San Francisco Museum of Modern Art; De Pont Museum of Contemporary Art, Tilburg; Schirn Kunsthalle Frankfurt; Art Institute Chicago; Centre d'Art Contemporain, Geneve; Deutsche Guggenheim, Berlin.

Su obra se encuentra en numerosos museos y colecciones públicas, como: The Museum of Modern Art, Nueva York; Tate Modern, Londres; The Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York; Centre Pompidou, Paris; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Deutsche Bank, Frankfurt; Museo Nazionale delle Art del XXI Secolo, MAXXI, Roma; The Menil Collection, Houston; The Metropolitan Museum of Art, Nueva York; British Museum, Londres; Art Gallery of Ontario, Toronto; Kunstmuseum Basel; Magasin III, Estocolmo; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Museum voor Moderne Kunst, Holanda; Smithsonian American Art Museum, Washington, DC; Whitney Museum of American Art, Nueva York.

ACTIVIDADES

Presentación y apertura de la exposición *Kara Walker. Burning Village*

25 de septiembre de 2025

- 19h: Presentación de la exposición a cargo de la comisaria Rosa Castells
- 20h: Inauguración

Activaciones en formato de visita extendida de la exposición

15 noviembre 2025 y 7 de febrero de 2026, a las 18h

De a mano de Esther García Ejome, especialista en Estudios Negros y autora de una investigación específica sobre la negritud en territorio valenciano, se abordarán temáticas centrales de la obra de Kara Walker como la violencia, la identidad, la raza o la sexualidad, trazando un paralelismo y conexión con otras vidas rescatadas en la investigación de García Ejome que evidencian cómo se han anclado los estereotipos raciales y de género en nuestra sociedad actual.

Visita especial a la exposición *Kara Walker. Burning Village* a cargo de la comisaria

19 de febrero de 2026, a las 19h

La comisaria de la muestra, Rosa Castells, realizará una visita especial de cierre del proyecto para recorrer en grupo la galería 3 del IVAM y plantear de cerca la propuesta curatorial. Esta visita está abierta a público general pero también forma parte del programa «Comisarios en sala. Espacios de encuentro y diálogo con los comisarios de las exposiciones del IVAM».

PUBLICACIÓN

La exposición va acompañada de una publicación editada por el IVAM y el MACA.

Institut Valencià d'Art Modern
Centre Julio González
Guillem de Castro, 118
46003 València

Contacto:
Departamento de Comunicación
comunicacion@ivam.es
T. 963 176 600

IVAM