

# Dia:



**Steve McQueen**

20 de septiembre de 2024–13 de julio de 2025

**Dia Chelsea**

537 West 22nd Street  
Nueva York, Nueva York

## Steve McQueen

Por más de treinta años, el artista Steve McQueen ha investigado continuamente las posibilidades inherentes del cine —como material, herramienta documental y medio narrativo—, dando como resultado un cuerpo de obra inventivo y políticamente comprometido. Adentrándose con frecuencia en las relaciones de poder, las películas y videos de McQueen capturan la experiencia de vivir tanto dentro de estructuras jerárquicas como en oposición a ellas, examinando críticamente cuestiones sociales a partir de las historias del cine y del videoarte y el reducido vocabulario formal del minimalismo. McQueen surgió como una voz importante en el arte contemporáneo gracias a revolucionarias obras como *Bear* (Oso, 1993), en la que el artista se enfrenta con otro protagonista en una sesión de lucha que oscila entre la agresión y la camaradería, y *Deadpan* (Inexpresivo, 1997), en donde reinterpreta un *stunt* de Buster Keaton que desafía a la muerte. Tanto en su obra artística, como en sus largometrajes y su trabajo televisivo, McQueen emplea tomas extendidas, variaciones mínimas y una fisicalidad extrema para indagar en historias y realidades sociales que son fundamentales y a la vez sumamente específicas.

*Steve McQueen* en Dia Chelsea reúne tres obras que exploran narrativas de la diáspora africana a lo largo de dos décadas de la carrera del artista. La pieza central, *Sunshine State* (Estado del sol, 2022), es una proyección de video en dos canales y dos caras que cuenta la historia del padre de McQueen, con el propósito de examinar las nociones de identidad y de estereotipos raciales. A esta pieza se le suma *Exodus* (Éxodo, 1992–97), una de las obras más tempranas de McQueen, en la que el artista sigue a dos hombres antillanos por las calles de Londres; y *Bounty* (Recompensa, 2024), una nueva serie de fotos que tomó en Granada, lugar de origen de sus padres. La exposición en Dia Chelsea se presenta en diálogo con *Bass* (Bajo, 2024), la obra que McQueen realizó bajo comisión para Dia Beacon —una instalación inmersiva de luz y sonido inspirada parcialmente en los lenguajes musicales híbridos nacidos de la trata transatlántica de esclavos, una de las piezas más abstractas del artista a la fecha—, en exhibición paralelamente hasta mayo de 2025. Juntas, estas dos exposiciones entretejen lo personal y lo político a medida que McQueen reflexiona acerca de su ascendencia y el gran tema histórico del Pasaje del medio.

*Sunshine State* comienza con imágenes de la imponente y abrasadora superficie del sol. Usando una voz en *off*, el artista recuenta una anécdota de su padre, Philbert, quien en la década de 1950 llegó a Florida desde Granada para trabajar en la cosecha de naranjas. McQueen detalla el incidente en el cual su padre, junto con otros dos trabajadores inmigrantes, se aventuró fuera del campamento. La historia se repite varias veces y en cada narración se omiten palabras, dejando al final sólo fragmentos de la primera versión completa.

McQueen entrecorta este recuento de violencia racial con escenas de *The Jazz Singer* (El cantante de jazz, 1927) —el primer largometraje con sonido sincronizado de diálogo y música—, famoso por sus escenas de *blackface*. Una película con la que el artista

había deseado trabajar por mucho tiempo, *The Jazz Singer* retrata a Jakie Rabinowitz, un aspirante a cantante, que sufre el rechazo de su familia por perseguir sus pasiones seculares e intentar trascender su identidad judía, en parte a partir de sus espectáculos con *blackface*. Aunque los intereses de McQueen se centran en las dinámicas raciales inherentes al *blackface* y en cómo los estereotipos negativos han sido usados para denigrar a los afroamericanos, también utiliza *The Jazz Singer* para evidenciar cómo, en palabras de Cora Gilroy-Ware “el intérprete queda deshecho, en lugar de liberado, por su burda toma de la negritud como identidad alterna”.<sup>1</sup> Esta propuesta se desarrolla en pantalla con la manipulación digital de la película por parte de McQueen: mientras que Rabinowitz se aplica el *blackface* en su búsqueda por una nueva identidad, McQueen edita el material para hacer desaparecer su rostro.

Conformada por una estructura multipantalla al centro de la sala de exhibición, *Sunshine State* requiere que los espectadores recorran físicamente ambos lados de la instalación. Esta obra, que anima y expande el espacio, epitomiza la forma en que McQueen utiliza las proyecciones para “romper con la predictibilidad del fotograma filmado como una imagen aislada”.<sup>2</sup> McQueen también editó *The Jazz Singer* para reproducirla en negativo en el canal izquierdo, y en positivo pero en reversa en el canal derecho, visibles desde ambos lados de la instalación. Aunque las pantallas retratan el mismo momento, nunca están sincronizadas. Esta deliberada interrupción del espacio y el sonido puede verse en otras de sus obras, como en *End Credits* (Créditos finales, 2012–20), en la cual los espectadores escuchan dos voces pronunciar palabras que no coinciden del todo con el texto que aparece en pantalla. En este caso, la fragmentación de la narrativa de su padre subraya la dificultad que implica recuperar una historia o *la* historia. Al reemplazar el audio original de la primera película sonora con su propia narración de segunda mano, McQueen hace énfasis en las formas en las que el lenguaje puede generar un sentido de pertenencia tanto como de desestabilidad.

En la sala contigua, *Exodus* se presenta en contraste con la configuración multipantalla de *Sunshine State*. Este video monocanal y sin sonido es una de las obras más tempranas de McQueen, así como una de las más improvisadas: caminando por las calles agitadas de Londres con una cámara Super 8 en mano, el artista distinguió a dos hombres antillanos bien vestidos, cargando unas palmeras en maceta y de inmediato decidió filmarlos. En un recorrido aparentemente misterioso y ritualista, los hombres atraviesan la ciudad mientras que sus palmeras, un símbolo de los trópicos, se menean por encima de las multitudes. Si bien son formalmente diferentes, el contenido de *Exodus* no resulta ser tan distinto al de *Sunshine State*, ya que apunta hacia metáforas de la migración de la diáspora africana. Solveig Nelson analiza *Exodus* desde la lente de otro género de la historia cinematográfica y una de las influencias de McQueen: el *New Queer Cinema* (o Nuevo cine *queer*). Si los hombres de *Exodus* fueran una pareja romántica —algo que McQueen ha especulado—, el video entonces “ofrece una forma de ver que está abierta a la posibilidad cotidiana de lo *queer* sin sentir la necesidad de comprobarlo”.<sup>3</sup> Ya sean pareja, colegas, amigos o enemigos, en su ambigüedad,

el par se resiste a una categorización por medio e un rechazo productivo de la representación, especialmente en lo que respecta a la masculinidad negra y la intimidad, de manera similar a lo que vemos en *Sunshine State*.

Tanto *Exodus* como *Sunshine State* se ven complementadas por *Bounty*, una obra fotográfica que retrata las flores de Granada, país que el artista visitó durante el verano de 2024. Descendiente de padres que emigraron a Londres desde el Caribe, McQueen ha contemplado Granada en varias de sus obras anteriores, entre ellas *Ashes* (Cenizas, 2002–15) y *Caribs Leap* (Salto carib, 2002), ambas filmadas ahí. McQueen explica que *Bounty* reflexiona sobre cómo, tras siglos de dominio colonial francés e inglés en Granada, “lo que permanece constante en el paisaje es la belleza de las flores. Estas plantas representan una maravilla dentro de un paisaje marcado por el trauma del colonialismo y la esclavitud”.<sup>4</sup>

En conjunto, las tres obras presentadas en Dia Chelsea, junto con *Bass* en Dia Beacon, forman una serie abierta de viajes a lugares reales y recordados, pasados y presentes. Particularmente en *Sunshine State*, la narrativa de McQueen transita desde el testimonio de segunda mano de la experiencia de su padre en Florida, hasta la recámara misma en la que escuchó el relato. La decisión de McQueen de compartir esta historia (usando su propia voz por primera vez en su arte), lleva a *Sunshine State* a un territorio evidentemente personal, abordando a la vez historias del colonialismo y de políticas raciales, tal como lo ha hecho en varias de sus obras. En sus propias palabras, “Es una historia personal, y a la vez, no lo es. Es una historia muy clásica, desafortunadamente”.<sup>5</sup>

—Donna De Salvo y Emily Markert

## Notas

1. Cora Gilroy-Ware, “In the Dead of Night: Steve McQueen’s *Sunshine State*”, en *Steve McQueen: Sunshine State*, ed. Vincente Todolí (Milán: Pirelli HangarBicocca; Venecia: Marsilio Editori, 2022), p. 84.
2. Okwui Enwezor, “From Screen to Space: Projection and Reanimation in the Early Work of Steve McQueen”, en *Steve McQueen: Works* (Basilea: Laurenz Foundation, Schaulager Basel; Heidelberg: Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2012), pp. 20–21.
3. Solveig Nelson, “Steve McQueen and New Queer Cinema”, en *Steve McQueen: Sunshine State*, p. 59.
4. Steve McQueen, declaración del artista sobre *Bounty* (Recompensa), 2024.
5. Steve McQueen, “Steve McQueen offloads some ‘heavy shit’ in new artwork *Sunshine State*,” entrevista por Thom Waite, *Dazed*, 2 de febrero de 2023, <https://www.dazeddigital.com/art-photography/article/58095/1/steve-mcqueen-heavy-shit-new-artwork-sunshine-state-rotterdam-film-festival>.

## Lecturas complementarias

De Salvo, Donna, Isabel Friedli, Elsa Himmer y Emily Markert, eds. *Steve McQueen: Bass*. Basilea: Laurenz Foundation, Schaulager Basel; Nueva York: Dia Art Foundation, 2024.

Kim, Clara y Fiontán Moran, eds. *Steve McQueen*. Londres: Tate Publishing, 2020.

*Steve McQueen: Works*. Basilea: Laurenz Foundation, Schaulager Basel; Heidelberg: Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2012.

Todolí, Vicente, ed. *Steve McQueen: Sunshine State*. Milán: Pirelli HangarBicocca; Venecia: Marsilio Editori, 2022.

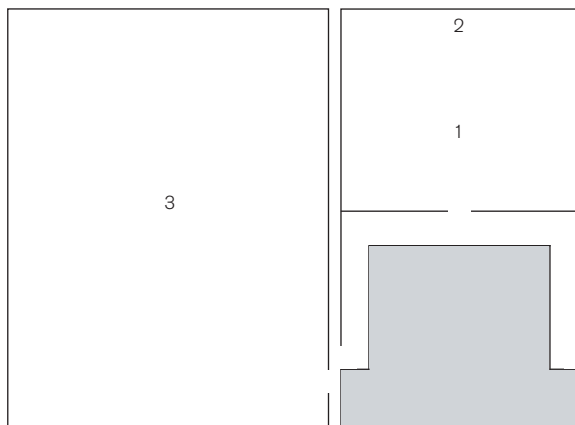
van Noord, Gerrie, ed. *Steve McQueen*. Londres: Institute of Contemporary Arts; Zúrich: Kunsthalle Zürich, 1999.

## Acerca del artista

Steve McQueen nació en Londres en 1969. Su obra ha sido revisada y exhibida en el Art Institute of Chicago y la Laurenz Foundation, Schaulager, Basilea (2012–13); la Tate Modern, Londres (2020); y Prelli HangarBicocca, Milán (2022). Exposiciones individuales incluyen aquellas presentadas en el Whitney Museum of American Art, Nueva York (2016); el Art Institute of Chicago (2017); el Museum of Modern Art, Nueva York (2017); la Whitworth Art Gallery, Mánchester (2017); el Institute of Contemporary Art, Boston (2017–18); el Pérez Art Museum Miami (2017–18); la Tate Britain, Londres (2019–21); y la Serpentine Gallery, Londres (2023). McQueen ha participado en Documenta X (1997) y XI (2002), así como en la Bienal de Venecia (2003, 2007, 2013 y 2015), representando al Reino Unido en 2009. Ha sido galardonado con muchos premios, entre ellos el Premio Turner (1999); la Medalla W. E. B. Du Bois de Harvard University (2014); y el Premio Johannes Vermeer (2016). Fue declarado Oficial de la Excelentísima Orden del Imperio Británico en 2002, Comendador de la Excelentísima Orden del Imperio Británico en 2011 y Caballero Comendador de la Excelentísima Orden en 2020.

McQueen ha dirigido los largometrajes *Hunger* (Hambre, 2008), *Shame: Deseos culpables* (2011), *12 años esclavo* y *Viudas* (2018); así como la serie *Small Axe* (Hacha pequeña, 2020), una antología de cinco películas disponible en BBC y Amazon; y *Uprising* (Levantamiento, 2021), una serie documental en tres partes realizada para la BBC. Su documental *Occupied City* (Ciudad ocupada, 2023) está basado en el libro *Atlas van een bezette stad: Amsterdam 1940–1945* (Atlas de una ciudad ocupada: Ámsterdam 1940–1945, 2019) de Bianca Stigter. McQueen ganó el premio de la Cámara de Oro en el Festival de Cine de Cannes por su película *Hunger* en 2008 y el Oscar a la mejor película por *12 años esclavo* en 2014.

McQueen vive entre Ámsterdam y Londres.



## Lista de obra

### 1. **Bounty** (Recompensa), 2024

Impresiones en inyección de tinta sobre composite de aluminio, edición 1/4 y 2 P.A.

### 2. **Exodus** (Éxodo), 1992–97

Video digital transferido de película Super 8, a color, sin sonido, 1:05 min., en *loop*; C.E. 1/1, edición de 4 y 1 P.A.

### 3. **Sunshine State** (Estado del sol), 2022

Proyección de video en dos canales, a color, con sonido, 30:01 mins., en *loop*; C.E. 1/1, edición de 4 y 2 P.A.

Todas las obras cortesía del artista, Marian Goodman Gallery y Thomas Dane Gallery

*Steve McQueen* fue curada por Donna De Salvo, curadora adjunta senior de proyectos especiales y Emily Markert, asistente curatorial.

Todas las exposiciones de Dia son posibles gracias al Economou Exhibition Fund.

La presentación en dos partes de *Steve McQueen* en Dia es posible gracias al importante apoyo de la Ford Foundation, la Horace W. Goldsmith Foundation y de Brenda R. Potter. Un apoyo significativo fue prestado por la Brown Foundation, Inc. de Houston, Marguerite Hoffman, Michelle y Bill Pohlad, y el Salon Art + Design. Un generoso apoyo fue donado por el Consejo del Director de Dia, con apoyo adicional de Sarah Arison, Ivor Braka Limited, Londres; Dorothy Lichtenstein, Tristin y Martin Mannion, Sotheby's, Visiolite, y de quienes desean permanecer en el anonimato.

*Bass* de McQueen está en exhibición paralelamente en Dia Beacon, Nueva York, 12 de mayo de 2024–mayo de 2025. La publicación que acompaña a *Bass*, fue posible gracias a la Laurenz Foundation. Apoyo adicional fue brindado por la Marian Goodman Gallery, Nueva York, París y Los Ángeles; y la Thomas Dane Gallery, Londres y Nápoles.

Portada: Steve McQueen, *Sunshine State* (Estado del sol), 2022. Vista de la instalación, Festival Internacional de Cine de Rotterdam, 2022. © Steve McQueen. Metraje de: *The Jazz Singer* (El cantante de jazz), cortesía de Warner Bros. Foto: Studio Hans Wilschut/IFFR, cortesía del artista, Marian Goodman Gallery y Thomas Dane Gallery