

Rashid Johnson: A Poem for Deep Thinkers

(Rashid Johnson: un poema para pensadores profundos)

Español

1. *The Reader* (El lector), 2008

Impresión cromogénica
Cortesía del Dr. Kenneth Montague | Colección Wedge, Toronto y Monique Meloche Gallery

2. *The New Negro Escapist Social and Athletic Club (Emmett)* (El nuevo club social y deportivo escapista negro [Emmett]), 2008 (impresa en 2025)

Impresión cromogénica
Colección privada

3. *Contemporary Black Male Literature Starter Kit* (Juego inicial de literatura masculina negra contemporánea), 2003-presente

Libros, envoltorio plástico y pallet de madera
Dra. Cheryl Johnson-Odim

4. *Death is Golden* (La muerte es dorada), 2004

Esmalte en aerosol sobre papel
Dra. Cheryl Johnson-Odim

5. *Michael*, 1998

Impresión en marrón Van Dyke
Colección del artista

6. *United Boogie Down Baptist B-Boy Beathouse Crew* (Colectivo United Boogie Down Baptist B-Boy Beathouse), 2001

Video a color con sonido
3 minutos
Avelino Marin Merono

En su debut como creador filmico, Johnson combina imágenes de un oficio religioso celebrado en la United Baptist, una iglesia bautista, registradas con lo que se conoce como una cámara de tres sensores (“three-chip camera”), con una pista de KRS-One y DJ Scott La Rock. En el fotograma inicial, el título aparece tanto en caracteres latinos como cirílicos, lo que introduce deliberadamente una ambigüedad en torno al contexto cultural y geográfico de la obra. Durante el proceso creativo, Johnson recortó fotogramas del video para sincronizar los movimientos de los fieles con la pista de rap y generó una sincronía emulando un “fallo técnico” (*glitch*) entre su éxtasis y el ritmo.

Esta fusión entre ritual religioso y hip-hop se inspira en la primera visita del artista a Mississippi, en el sur de Estados Unidos, donde los eventos religiosos bautistas le recordaron los movimientos de baile de la escena hip-hop en su Chicago natal. En los breves tres minutos de duración de su creación filmica, Johnson manipula la escena, el encuadre y el sonido para transformar el servicio religioso en una obra experimental y rítmica.

7. *Untitled Anxious Men* (Hombres ansiosos sin título), 2015

Baldosas cerámicas, jabón negro, cera y panel de madera
Colección privada

Inspirada en las visitas de Johnson a baños públicos revestidos con azulejos cerámicos, en busca tanto de sanación personal como de comunidad, cada obra de la serie *Anxious Men* (Hombres ansiosos) comienza con una retícula de baldosas blancas de baño. Luego, el artista aplica sobre la superficie una mezcla de jabón negro y cera fundidos, y talla en ella para crear un rostro abstracto, sin nariz —o un espíritu—, de mirada fija: una efigie formada por sustracción, más que por adición.

En *Untitled Anxious Men* (2015), Johnson profundiza en las expresiones visuales de la ansiedad, en particular en relación con la masculinidad negra, la paternidad y los fracasos sistémicos que dejan a los niños negros en situación de abandono y desamparo. Esta exploración resulta especialmente elocuente por haberse desarrollado a mediados de la década de 2010, un período en el que casos de violencia policial de alto perfil adquirieron amplia visibilidad pública. Estas piezas reflejan la lucha personal del artista por apaciguar ansiedades internas y externas durante transiciones vitales significativas, al tiempo que interrogan la capacidad del arte para actuar como herramienta catártica. A partir de espacios asociados con la limpieza, la oración y el alivio —como baños públicos y ámbitos domésticos—, Johnson propone una liberación tanto individual como colectiva.

8. *BLAX*, 2005

Acero y madera teñida
Colección privada

9. *Mudcloth* (Tela de lodo), 2001

Impresión en marrón Van Dyke
N’Namdi Contemporary

10. *Black Yoga (Yoga negro)*, 2010

Alfombra persa, esmalte en aerosol, monitor y video a color con sonido, transferido desde película de 8 mm

4 minutos, 42 segundos

Colección del artista

Durante su estancia en Alemania, a fines de sus veinte, Johnson intentó aprender yoga, pero la fuerte dependencia de la instrucción verbal y la barrera lingüística le impidieron participar plenamente. Esta experiencia frustrante, aunque intelectualmente estimulante, terminó por inspirar la obra.

Presentada en un monitor dispuesto sobre una alfombra persa, la obra evoca espacios de contemplación y estudio, y remite a los entornos intelectuales de W. E. B. Du Bois y Sigmund Freud. En el video sin sonido, un hombre negro ejecuta movimientos improvisados —una combinación de yoga, *voguing* anguloso y artes marciales precisas— sobre una superficie de césped al aire libre. Filmado a la distancia, el sujeto aparece más como una figura abstracta que como una persona individual. Así como Johnson no pudo acceder plenamente a practicar yoga en Alemania, la presentación del video genera una sensación similar de distancia y desapego. Sin un contexto personal más allá de sus movimientos, quien observa puede interpretar la figura a partir de sus propias suposiciones.

En una obra relacionada —*The New Black Yoga* (El nuevo yoga negro), 2011, instalado en las galerías del piso superior—, cinco hombres negros ejecutan movimientos coreografiados en una playa despojada, un espacio liminar entre la tierra y el agua. Sus gestos, tomados del ballet, el atletismo y las artes marciales, construyen un relato denso de comunidad y movimiento compartido, diferenciándose ostensiblemente de la figura solitaria que se observa en *Black Yoga*.

11. *Signed Angela Davis "Civil Rights All Stars" Throwback Dashiki Jersey* (Camiseta dashiki retro "figura destacada de los derechos humanos" firmada por Angela Davis), 2003

Camisa de tela bordada con firma en tinta, montada sobre tela, Plexiglas y vitrina de madera

Colección de la familia Blanchard Nesbitt

12. *Jonathan with Eyes Closed* (Jonathan con los ojos cerrados), 1999

Impresión en marrón Van Dyke

Paul y De Gray

13. *Me, Tavis Smiley and Shea Butter* (Yo, Tavis Smiley y la manteca de karité), 2004

Video a color con sonido

1 minuto, 57 segundos

Avelino Marin Merono

Este video muestra al artista en un baño, donde hidrata su cuerpo con manteca de karité mientras escucha *The Tavis Smiley Show*, el primer programa de NPR presentado por una persona negra. Johnson escuchaba el programa de Smiley como parte de su ritual cotidiano de autocuidado, y, en este video, la manteca de karité —uno de sus materiales característicos— ocupa un lugar central. Al usar manteca de karité, el artista plantea una crítica a la mercantilización de una sustancia profundamente arraigada en las tradiciones culturales africanas, en particular dentro de la diáspora negra, para la cual funciona como símbolo del territorio de origen.

Filmado bajo los principios del denominado estilo Dogma —que se caracteriza por la estricta adhesión al realismo, el rechazo de efectos especiales, el uso de luz natural, la cámara en mano y las actuaciones sin guion— el video desdibuja los límites entre ritual privado y performance en público. El baño, en tanto espacio doméstico, se presenta como una expresión de la interioridad del artista y, a la vez, como un punto de intersección entre rituales íntimos, bienes de consumo y consumo mediático. Este gesto dialoga con el video *Art Make-Up* (Maquillaje artístico), 1967-68, de Bruce Nauman, que explora la identidad y la transformación a través de la autoaplicación performativa de pintura, y con la performance *I Get Paid to Rub Mayo on My Body* (Me pagan por frotarme mayonesa en el cuerpo),

1991, de William Pope.L, que amplía la obra de Nauman al incorporar interrogantes sobre el valor y la clase social.

14. *Run (Corran)*, 2008

Esmalte en aerosol sobre espejo

Fideicomiso revocable de Nancy Delman Portnoy

15. *Self-Portrait with My Hair Parted Like Frederick Douglass* (Autorretrato con el cabello partido como Frederick Douglass), 2003 (texto curatorial, 2025)

Impresión Lambda montada en Sintra

Museum of Contemporary Art Chicago, donación de la colección de Susan y Lewis Manilow de artistas de Chicago

Esta fotografía temprana, que además de ser un autorretrato funciona como homenaje, sitúa a Johnson como una encarnación contemporánea de Frederick Douglass, una de las figuras más fotografiadas del siglo XIX. El uso del color digital en esta obra contrasta con el proceso fotográfico marrón Van Dyke, característico del siglo XIX, así como con otras impresiones del artista, como en *Mudcloth* (Tela de lodo), 2001, y en *Manumission Papers* (Documentos de manumisión), 2001. Mediante una mimesis lúdica y el recurso del llamado y respuesta —tradiciones arraigadas en los oficios religiosos del góspel—, el artista intenta reproducir la pose de Douglass y su peinado con raya al medio, un estilo tan poco habitual en la actualidad que roza lo humorístico.

Como uno de los primeros autorretratos de Johnson en el papel de figura histórica, esta obra ejemplifica su temprano proceso de autoformación, no solo como artista emergente sino en su carácter de persona negra dentro de un contexto sociopolítico más amplio. El fondo monocromo y el encuadre cerrado obligan a quien observa a enfrentarse a la mirada directa de Johnson, e invitan a una relación más profunda con la fotografía. En la historia del retrato, la dirección de la mirada del sujeto generalmente indica el grado de deseo de establecer conexión con quien observa. En este autorretrato performativo sienta las bases de las exploraciones futuras del artista en torno a la representación.

16. *Manumission Papers* (Documentos de manumisión), 2001

Impresión en marrón Van Dyke

Paul y De Gray

17. *Homage to Chinua Achebe IV (Fela Kuti "Zombie")* (Homenaje a Chinua Achebe IV [Fela Kuti "Zombie"]), 2004

Acrílico sobre madera y metal con CD de audio

Colección de la familia Speyer, Nueva York

En ocasiones, Johnson adopta lo que la historiadora del arte Sampada Aranke denomina un enfoque "citacional" mediante el uso de referencias históricas, literarias y culturales que invitan a establecer asociaciones o a iniciar procesos de reflexión. En esta obra destacada, el artista evoca un episodio ocurrido en 1977, cuando Funmilayo Ransome-Kuti —una activista por los derechos de las mujeres de Nigeria— fue arrojada desde una ventana del segundo piso durante una incursión militar en ese país. El ataque se produjo tras las tensiones generadas por el álbum *Zombie* (1976), de su hijo, el músico Fela Kuti, quien criticaba al Gobierno militar de Nigeria al referirse a sus soldados como "zombies".

En la escultura de Johnson, este hecho se convierte en un símbolo potente que enlaza la novela *Todo se desmorona* (1958), de Chinua Achebe —sobre el acto de resistencia frente al colonialismo—, con la obra de arte *Standard Stoppages* (Interrupciones estándares), 1913-14, de Marcel Duchamp, que incorpora fragmentos de materiales que se dejaron caer desde gran altura para conformar nuevas obras.

Los dos trineos presentes en la obra de Johnson —uno intacto y el otro profundamente alterado— remiten a *The Sled* (El trineo), 1969, de Joseph Beuys, donde materiales como grasa, fieltro y antorchas simbolizan la supervivencia, el rescate y la transmisión del conocimiento. Esta obra refleja el concepto de "policonciencia" de Johnson, entendido como la participación simultánea en múltiples perspectivas, referencias e historias culturales.