

Dyani White Hawk (Sičáŋğu Lakota, nacida en 1976)

Wókağe | Crea, de la serie Cuida de ellos, 2019

Publicado por el Highpoint Center for Printmaking, Minneapolis, MN

Maestro impresor: Cole Rogers

Serie de cuatro serigrafías con lámina metálica; 12/18 ed. 32 x 55 1/2 pulgadas

Adquisición del Museo: Fondos proporcionados por el Graphic Arts Council y el Native American Art Council © Dyani White Hawk

2020.5.1b

Dyani White Hawk es una pintora y artista de técnicas mixtas que creció en Wisconsin y vive en Minneapolis, Minnesota. Ella es Sičangu Lakota con ascendencia europea-americana. Su arte está inspirado en la forma y el contenido de las prácticas de arte indígenas y la pintura occidental, incluyendo expresionistas abstractos como Mark Rothko y el modernista Marsden Hartley. Está especialmente interesada en el trabajo histórico creado por mujeres nativas americanas que enfatizan el diseño abstracto, incluyendo el bordado de púas, el abalorio (arte con cuentas), los textiles navajo, e incluso la tela de calico producida en Europa que continúa siendo utilizada dentro de varias comunidades nativas para la ropa y los textiles. Su trabajo se centra en detalles pequeños y meticulosos, ya sea que esté bordando cuentas directamente sobre un lienzo, o pintando una representación de plumas a través de una gran extensión. White Hawk ve su arte como una expresión de belleza y una intersección de culturas que son esenciales para su propia identidad.

Cuida de ellos es un conjunto de cuatro serigrafías publicadas por Highpoint Editions: Wówahoku-kiya | Dirige; Wókağe | Crea; Nakí-i'iá | Protege; y la Washá-tognaka | Cria. La obra se inspiró en la práctica de cuatro veteranos a los que se les pedía que se pusieran de pie de frente a cada una de las cuatro direcciones cardinales durante la ceremonia de wabléni. En muchas culturas nativas, los veteranos son venerados como guerreros modernos, incluyendo mujeres que sirven para dirigir y proteger a su comunidad, pero que también actúan como creadoras y se encargan de la crianza. White Hawk quería reconocer a todas las mujeres de su vida que encarnaron estas cualidades y le enseñaron a ser una buena integrante de una familia y de su comunidad. Explica:

Inspirada en vestidos para mujer hechos de conchas al estilo Plains, la serie habla de las formas en que las mujeres nativas cuidan colectivamente de nuestras comunidades. A través de actos de creación, crianza, liderazgo, amor y protección llevados a cabo de formas infinitas, nuestras abuelas, tías, hermanas, primas, sobrinas y amigas se preocupan colectivamente por nuestras comunidades. Como conjunto, estas obras hablan de la importancia de los roles de parentesco y las estructuras tribales que enfatizan la necesidad de los lazos familiares, tribales y comunales extendidos como relaciones significativas necesarias para la crianza de individuos y comunidades sanos y felices.

En el proceso de producción de esta serie con la ayuda del Highpoint Center for Printmaking, White Hawk le dio al color audaz de cada uno de los vestidos una textura sutil para crear la apariencia de tela o lana de fieltro. Los cuatro vestidos incluyen conchas cuidadosamente dibujadas alrededor de los cuellos, pero la ornamentación para cada uno es diferente, dando a cada vestido una personalidad distintiva. La artista utilizó un proceso de collage con cintas y recortes de papel para crear los diseños que eventualmente se imprimieron en tinta. Los toques finales en varias láminas metálicas se aplicaron después de que las muchas capas de tinta estuvieran todas en su lugar.

White Hawk quería que los vestidos fueran de tamaño natural y reconocibles, como si pudieras entrar, o imaginar las personalidades que los portarían.

La gran escala de las impresiones les da una calidad monumental, adecuada para una serie que honra a las mujeres nativas como heroínas cotidianas.

Discusión y Actividades

- 1. El título de esta obra está en dos idiomas, inglés y lakota. Actualmente, el idioma lakota es hablado con fluidez por menos del 3% del pueblo Lakota.* ¿Por qué crees que Dyani White Hawk eligió usar un idioma que la mayoría de la gente no podrá entender? ¿Cómo se relaciona su uso de la lengua lakota con su trabajo como artista?
- 2. ¿Qué significa ser un guerrero o una guerrera? ¿Todos los guerreros luchan en guerras o puedes ser un guerrero o guerrera que luche por los derechos de tu comunidad o de tu familia? Piensa en alguien que consideras un guerrero o una guerrera. Escribe una lista de adjetivos que le describan. Compara tu lista con los títulos de White Hawk para esta serie Cuida de ellos y las cuatro impresiones: Dirige, Crea, Protege, Cría. ¿Incluiste alguna de estas mismas palabras en tu lista? ¿Por qué o por qué no?
- 3. Observa atentamente la imagen y enumera todos los materiales que puedas identificar. A continuación, ve el vídeo de Highpoint Pulse sobre la <u>realización de Cuida de ellos</u>. Identifica los diferentes pasos para crear las impresiones. ¿Qué notas sobre el proceso y los materiales? ¿Alguna parte te sorprende?
 - Explora algunas de estas técnicas en una ilustración creada por ti. Tal vez puedas utilizar marcas para crear una sensación de textura bajo un color o usar collage en el diseño de una impresión.
- 4. White Hawk ve su arte como una expresión de belleza y una intersección de culturas que son esenciales para su propia identidad. ¿De qué forma los materiales, motivos y estilo de la obra sugieren las diferentes culturas que conforman la identidad de la artista? Ve este video de la artista para una comprensión más profunda.
- 5. Identifica un arte tradicional o una técnica artesanal a partir de tu(s) propia(s) raíz(ces) ancestral(es). Puedes optar por entrevistar a un familiar mayor, a alguien en tu comunidad o hacer investigación a través de la biblioteca y la web (¡asegúrate de que tus fuentes sean confiables!).
 - Si tienes los materiales a tu alcance, aprende la práctica de arte tradicional y crea algo utilizando esta técnica.
 - Crea una obra de arte que incorpore referencias tanto a tu herencia ancestral como a otras partes de tu identidad.

*Source: Thunder Valley Community Development Corporation

Accede a pósters en PDF, mapas y recursos adicionales en línea.

Encuentra programas para educadores y estudiantes.

Entrada gratuita para jóvenes de 17 años y menores.

Desarrollado con el apoyo y colaboración de AB Cultural Drivers, LLC.

Este proyecto es posible gracias a una beca de la

