

La Manera de Ser, 1972. Barbara T. Smith.
Getty Research Institute, 2014.M.14

TRANSCRIPCIÓN DEL GETTYGUIDE[®]

BARBARA T. SMITH

LA MANERA DE SER

Narrado por Barbara T. Smith

 [ARCHIVO DE AUDIO](#)

En exhibición en el Getty Center del
28 de febrero, 2023 al 16 de julio, 2023

Research
Institute

Entrada de la exhibición *Barbara T. Smith: La Manera de Ser* en el Getty Research Institute, 2023

Mary Miller:

Bienvenido a nuestra exposición *Barbara T. Smith: The Way to Be*. Soy Mary Miller, directora del Getty Research Institute.

Esta exposición autobiográfica, organizada por el curador sénior Glenn Phillips y el curador asociado Pietro Rigolo, explora los primeros 50 años de la artista Barbara T. Smith, que estuvieron marcados por sucesos dramáticos en su vida personal así como por el desarrollo de sus obras más innovadoras, entre ellas su arte en Xerox y sus radicales performances tempranas.

En esta visita en audio, la propia Smith le servirá de guía a través de obras que tocan la esencia de la naturaleza humana, explorando conceptos como la sexualidad, el sustento físico y espiritual, la tecnología y la muerte.

Para usar este dispositivo, busque el ícono de audio en los letreros de los objetos; luego marque el número que aparece debajo del ícono para acceder a la parada de la visita, o abra la lista de paradas en la pantalla de "audio" y deje que la guía le lleve por las galerías.

Sección Primeros tiempos de la exhibición *Barbara T. Smith: La Manera de Ser* en el Getty Research Institute, 2023

Barbara T. Smith:

Esta sección abarca mi vida temprana en Pasadena. Mi familia era de clase media muy normal. Mi padre era director de una funeraria y mi madre era ama de casa; llevábamos una vida muy convencional. Teníamos una casa en la playa. Íbamos cada verano, y era fantástico. De verdad maravilloso.

Algunos objetos en esta vitrina son tareas de estudiante. Hice mi especialidad en arte, era mi materia favorita. Otros objetos son tarjetas de Navidad. Cuando estaba casada, siempre hacíamos... siempre hacía nuestra tarjeta de Navidad y la enviaba.

Cada verano, cuando teníamos más tiempo, mi amiga Shirley, quien vivía enfrente, y yo dibujábamos muñecas de papel y les diseñábamos ropa. Para esto teníamos historias. Por ejemplo: En el mundo del glamur, esta persona usaría este traje para recibirte a la puerta de su casa.

Copiadora Xerox 914 xhibición *Barbara T. Smith: La Manera de Ser* en el Getty Research Institute, 2023

Barbara T. Smith:

Me dije, bueno, voy a conseguir una de esas máquinas, ¿sabes? Las alquilaban a los distintos lugares donde las utilizaban, así que pregunté en una compañía Xerox si podían alquilarme una a mí. Alquilé una Xerox 914, que es bastante grande, y la puse en mi comedor.

La Xerox se apoderó de mi vida. Pasaba el día entero imprimiendo imágenes, miles de ellas. Jerry McMillan había tomado fotos de mis hijos y de mí, así que imprimí pilas de imágenes de sus caras. Mandé a troquelar con distintas formas el papel que usaba, así que cuando pasabas las páginas de lo que se convirtió en un libro, veías la misma imagen una y otra vez, pero había huecos en distintos lugares.

Una de las cosas más innovadoras y divertidas (que en realidad resulta obvia) era poner la mano en la máquina e imprimirla, y lo mismo con la cara, y tarde o temprano se te ocurre poner el resto del cuerpo. De modo que lo hice, y con algunas de esas imágenes compuse libros.

Usé la máquina de muchas formas para crear arte durante meses y meses y meses... y resultó abrumador. Recuerdo que le dije a mi esposo: "No sé cómo parar esto". Y él me dijo algo muy simple: "Solo llámalos y diles que vengán a buscarla". Y pensé: "Ah, claro". Así que los llamé, y reuní las pilas de imágenes que necesitaba para estas esculturas en Xerox, y eso fue todo. Y un día vinieron y se llevaron la máquina. (RISA)

Visualización del arreglo de la mesa para *Comida ritual* para la exhibición *Barbara T. Smith: La Manera de Ser* en el Getty Research Institute, 2023

Barbara T. Smith:

Esta obra que ven aquí es una recreación de una pieza que realicé muy al principio. Fue mi primera performance como tal, para ser ejecutada por los comensales mismos. Estaban invitados a comer, pero se trataba de una comida ritual, donde todos los alimentos se servían en instrumentos quirúrgicos, implicando que la gente se estaba comiendo un cuerpo. En las paredes había proyecciones del organismo humano, como el sistema circulatorio, el sistema nervioso, etc. Y en el techo se proyectaban diapositivas de galaxias. Era todo muy cósmico. Fue un evento cósmico, una celebración del nacimiento y la muerte.

Fue completamente intuitivo. No sabía nada de aquello, pero sucedió. Es difícil describirlo, pero una vez que sucedió, se abrió un camino en mi mente.

Pieza de Campo, 1968–1972, instalada en la exhibición Barbara T. Smith: La Manera de Ser en el Getty Research Institute, 2023

Barbara T. Smith:

Lo que vemos aquí es un fragmento de una enorme escultura ambiental que construí a lo largo de cuatro años y medio, una parte en Pasadena pero la mayoría cuando estaba estudiando mi maestría en UC Irvine. En vez de 16 hojas de hierba, la original tenía 184, y medía 20 x 24 pies cuadrados. Era monumental.

Tenía altavoces y luces por debajo. La idea era que podías quitarte los zapatos y recorrer la instalación a través de cientos de estas hojas de hierba y de pronto te encontrabas en el centro sin saber cómo salir. Era hermosa, y el efecto de la luz entrando a las hojas era bello. Idealmente son 184 hojas, y el piso es blanco y acolchado, y al caminar por la instalación, allá debajo, sin tú saberlo, hay unos elementos sensibles al tacto que transmiten una señal a unas placas de circuito colocadas debajo de cada hoja. Había un pequeño altavoz y una luz, de modo que, en cada caso, la luz se encendía y el altavoz emitía un sonido. Se podía programar para hacer lo que quisieras, pero estaba programado para generar un zumbido sordo. Era como si estuvieras caminando por la naturaleza y tuvieras la sensación de escuchar un zumbido, y entonces la luz se encendía para alumbrar las hojas de hierba, que se veían realmente hermosas.

Nunca lo supe al principio, pero la luz subía y quedaba atrapada. Quién iba a pensar que se podía atrapar la luz. Pero sí, quedaba atrapada y se concentraba allá arriba. Había más luz en el tope que en las partes bajas. Más bien, cuando caminabas entre la instalación, ibas alumbrando tu propio camino. Así lo programamos. Era lo bastante grande como para que, al llegar al centro, no pudieras ver la salida, y en ese momento tenías que confiar en tu instinto. Esa era la metáfora, una metáfora de la vida.

Instalación de *La manera de ser* según se presentó en la Henry Art Gallery de la Universidad de Washington, 1972, en la exhibición *Barbara T. Smith: La Manera de Ser* en el Getty Research Institute, 2023

Barbara T. Smith:

Estas son fotos de una performance itinerante que hice y que titulé *La Manera de Ser* Viajaba yo con dos chicos desde San Francisco hacia la Universidad de Washington en Seattle, donde me habían invitado a hacer una pieza.

Todas estas fotos se imprimieron tan pronto llegamos y se colocaron en la pared tal como se ven ahora. Son una réplica del viaje que hice vestida siempre con pantalón, chaqueta y gorro de cirujano, todo de color blanco, con la cara pintada de blanco en un lado y de rojo en el otro, dividida al centro por una línea negra y blanca. Me veía muy extraña, y no le hablé a nadie en el camino, así que fue una pieza muy muy exigente, y estas fotos muestran parte de ese viaje que hicimos.

Quería que fuera algo totalmente enigmático para el público con el que me iba encontrando. Yo no hablaba, así que esta especie de “no-ser” estaría dondequiera que fuéramos. No podía imaginar qué sucedería, y lo que sucedió fue que nadie sabía cómo tratarme. Tenía la sensación de ser casi invisible, de estar aislada. Esto fue una gran lección para mí, toda esta pieza, sobre lo que es estar fuera de la norma.

*Documentación de Friso al desnudo, 1972, Barbara T. Smith.
Getty Research Institute, 2014.M.14*

Barbara T. Smith:

En esta pieza estaba haciendo un comentario sobre el hecho de que el arte en sí mismo es una especie de refugio, que puedes abordar ideas que de otro modo te meterían en problemas políticos o legales; pero como es arte, puedes plantear preguntas que de otro modo no podrías.

Aquí puse a mis amigos en la pared; estaba creando un friso con sus cuerpos. Mientras estaban suspendidos en la pared, dibujamos líneas entre ellos para crear un campo. Cuando los bajamos, quedaron las formas de sus cuerpos en la pared. Y yo actuaba en el centro del espacio como si fuera la arquitecta de aquello, y mis compañeros estudiantes eran mi equipo de construcción. En esta "zona de construcción" tocamos música sacra, y la idea del refugio quedó plasmada de forma real (porque teníamos el espacio F como santuario), pero también hablaba del arte, de cómo funciona el arte en nuestra cultura.

Still de *Cumpleaños*, 1981, Barbara T. Smith.
Getty Research Institute, 2014.M.14

Barbara T. Smith:

Aquí vemos imágenes documentales de una performance que hice en 1981 llamada *Birthdaze (Cumpleaños)*. Esta oportunidad llegó cuando iba yo a cumplir los 50 años. Como la mayoría de las mujeres a esa edad, estaba pasando por la menopausia, que es una transformación desconocida que sufren las mujeres. Desconocida porque no sabemos qué va a suceder, y no siempre se da de la misma forma en todas las mujeres.

Así que tuve que ponerme a pensar qué tipo de performance haría para celebrar mis 50 años. Trataría de mostrar en la performance tres etapas: una que sería la primera parte de mi vida, cuando trataba de ser muy convencional, y una segunda parte sería cuando me divorcié y experimenté cómo funciona la vida “desprotegida” en la cultura occidental, el ir y venir de la sexualidad, las estructuras poder, la guerra y todo eso que sucede en esta parte central de la vida; y entonces viene una tercera parte, que no es necesariamente al final de la vida, pero que es una parte que se va revelando gradualmente como una dimensión espiritual.

Fotografía de *Sin título (triangulo rojo)*, de la serie *Pinturas de Vidrio Negro*, 1965–66, Barbara T. Smith. Getty Research Institute, 2014.M.14

Barbara T. Smith:

Aquí, al final de la exposición, vemos una de mis primeras pinturas de 1965, la pintura de la serie "*Black Glass*" que ven allí, además de un par de los grabados más recientes que hice en Serus. El vidrio es una pintura conceptual. Te hace pensar que es una pintura porque está enmarcado y tiene un poquito de color aquí y allá, pero en esencia no es una pintura en absoluto. Son solo trucos como para hacer pensar al observador que está viendo una pintura y luego darse cuenta de que no está viendo nada, que solo ve lo que está afuera. Esta fue otra faceta de esa intuición profunda de que el arte no se inscribe necesariamente en las cosas, sino también en la gente que vive su cotidianidad y en la vida misma. Fue algo que se hizo muy abarcador.