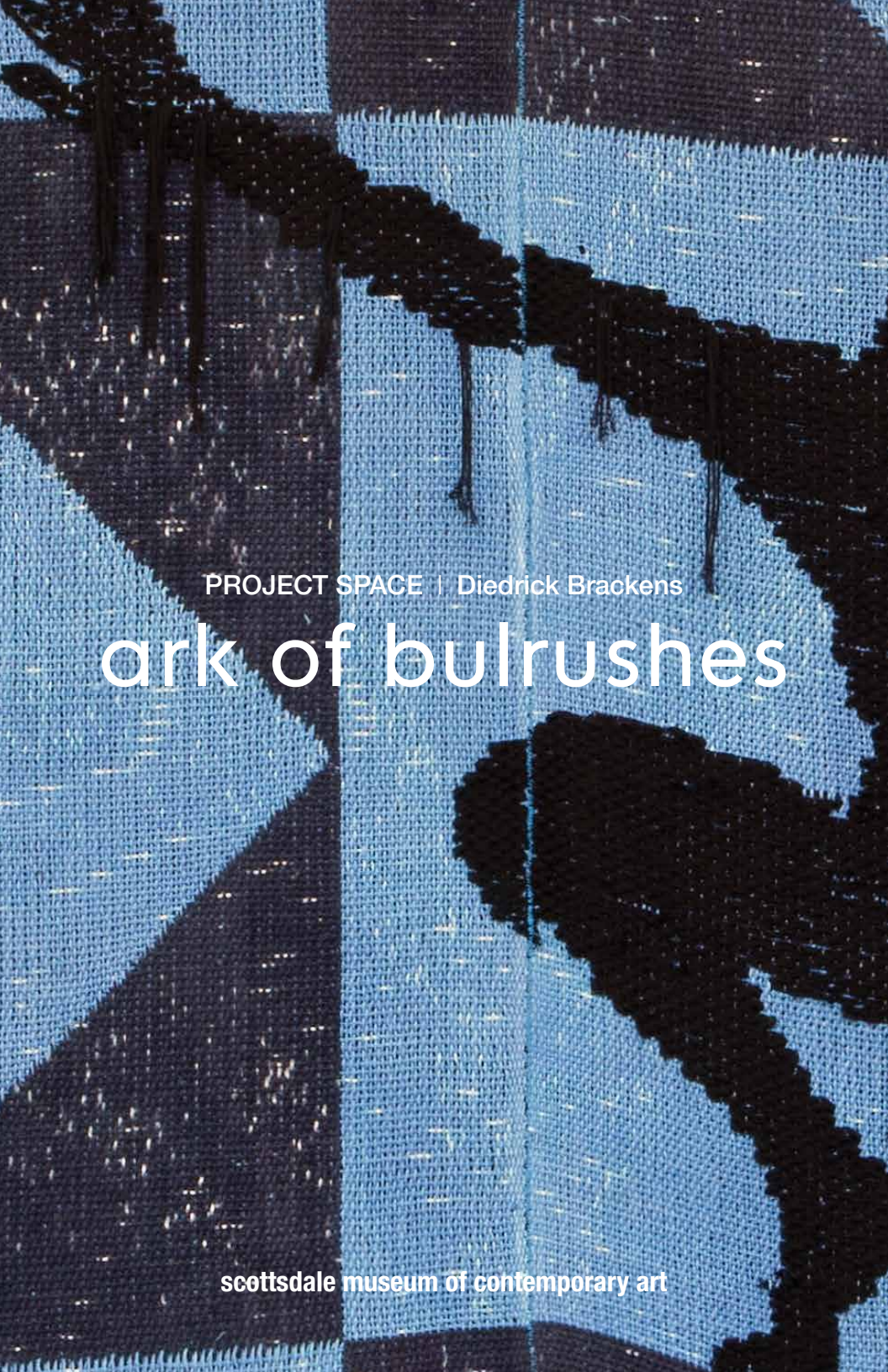

The background of the entire page is an abstract artwork. It features a dense, woven texture in shades of blue and black. Large, dark, angular shapes, resembling stylized leaves or petals, are arranged in a symmetrical pattern around a central vertical axis. The overall effect is one of depth and intricate detail.

PROJECT SPACE | Diedrick Brackens

ark of bulrushes

scottsdale museum of contemporary art

survival is a shrine, not the small space near the limit of life, 2021. Cotton and acrylic yarn, 92 × 98 inches.

fashion a box of stars, 2021. C-print, 24 × 36 inches.

diedrick brackens: ark of bulrushes

Lauren R. O'Connell

Curator of Contemporary Art, Scottsdale Museum of Contemporary Art

Traducción al español se encuentra en la página 6

A dark silhouette squats in a contemplative position with arms spread outward and head bowed. Suspended in a sky of blue, the figure's gesture is simultaneously vulnerable and vast as it balances within the patterned frame of an 8-foot weaving. Somewhere between the color of dusk and night, the blue woven yarn is radiantly deep and speckled with flecks of white as if stars making their first appearance in the night sky. When looking at *survival is a shrine, not the small space near the limit of life* by Diedrick Brackens, one can almost imagine an atmosphere filled with the vibration of celestial beings and the static hum of creatures settling for the long night. The colors—black, dark gray, blue—are distinct and yet variations of the same palette that close the gap between body and cosmos. In a new series, including large-scale weavings and premiering the artist's first woven sculptures, *Diedrick Brackens: ark of bulrushes* tells a timeless narrative about emancipation and remediation through pattern, body, and the power of craft.

Known for making colorful textiles about African American and queer histories, Brackens has developed a process of combining the tactility of yarn with the ethos of storytelling. The patterns used in the works for *ark of bulrushes* are inspired from two sources for navigation—19th century Freedom Quilts and star constellations seen from the Northern Hemisphere. Squared with coded patterns, Freedom Quilts were hung in cabin windows to communicate with enslaved people traveling north along the Underground Railroad. Each pattern shared a message about the journey ahead: Flying Geese, a pattern of triangles rotating outward in each direction, signaled to follow the migrating geese; Bear's Paw, four paw-like shapes outstretched to each corner, suggested one to stay off the roads and follow bear tracks through the mountains; Drunkard's Path, a jagged x-mark, warned of danger ahead and to stagger one's tracks; and North Star, a geometric sunburst around a square, told travelers to follow the bright North Star to freedom. Historians and academics have found little evidence to support claims about the Freedom Quilts and thus the stories have been relegated to the space of legend. Real or not, Brackens uses the coded patterns in his weavings to preserve the myth and acknowledges the power of the quilts to inspire hope and perseverance today.

Intertwined with the patterns are dynamic human figures mimicking animals associated with constellations. Forming recognizable patterns in the night sky, groupings of stars have been used to navigate the external world and internal psyche for thousands of years. Over time, the celestial bodies have been categorized and assigned earthly representations in the form of an object or animal. Two of the most well-known are Ursa Minor (the Little Dipper or the Little Bear), which includes Polaris (the North Star) and Ursa Major (the Big Dipper or the Great Bear). Other constellations referenced in Brackens' weavings are Cygnus (the Northern Cross or the Swan) and Capricornus (the Sea Goat or Horned Goat).

The latter is most commonly known as Capricorn—the tenth astrological sign in the zodiac—and is seen in Brackens' weaving *the reasoning beast*. A partial self-portrait and nod to the artist's astrological sun sign, the weaving depicts a man embracing the back of a horned goat as it bounds through the night sky. This positioning aligns the body within the cosmic proportions of the universe, inferring empowerment of the individual and of a people.

The central focus of Brackens' artwork always comes back to the Black body represented in form or implied in absence. This series highlights several kinds of bodies—human, community, animal, celestial, and environmental (sky, land, and water). Each of these bodies have histories of being simultaneously revered as sacred and exploited for economic gain. The injustices caused by the latter, especially as it relates to the enslavement of people, cannot be repaired through emancipation alone since trauma endures through time. The resulting tension translates to the current social unrest over racial and economic inequalities. In this way, tension is a motivator to advance change in the world. The craft of weaving requires tension as a foundation for which to work against in order to piece together the loose yarn. With each pass of the shuttle—placing one weft of yarn between the tensioned warp threads—and pull of the reed—combing the yarn into place—distinct lines of texture and color are united as one. It is through the process of weaving that tension can be seen as a metaphorical source of coming together and healing.

For this exhibition, Brackens takes on the technique of basketry for the first time to build large sculptural boats made of reed. Reed basket boats play significant roles in legends of independence and deliverance, including the biblical story of the exodus of the Israelites where an “ark of bulrushes” carried the infant Moses up the Nile River. Taking its name from this story, the exhibition puts forward sculptural basket boats that take different forms and functions. The vessel *ark (turtle shell)* is shaped in typical basket form—oblong and deep—and is Brackens' sculptural prototype of a boat that he hopes to float on the Mississippi River. Made with just enough room for its passenger, the lone occupant must curl into a fetal position to lie down, akin to resting in a womb of reeds. Nestled in the woven shell, the body and boat can float and bob down the river as one. In addition to the traditional ark form, Brackens crafted two radical variations that further position the human body in communion with nature. Shaped like a cigar with the opening at the crown of the head, *ark (indigo)* wraps the body in a cocoon of woven reeds. The tall vessel provides a protective barrier from the outside, despite its unlikelyhood to float. The basket boat *ark (cross)* is made to the scale of the artist's 6-foot slender body laid on its back, legs together, and arms stretched out to the side. This cross-shaped boat positions the body face up toward the sky with the moving water at its back—the passenger surrendering to nature's destination. In making the basket boats, Brackens offers the possibility for human bodies to attune themselves with nature. These vessels suggest an effort to connect with land and water, as well as other humans, that today may afford traumas from the past to turn anew.

Historically, craft has played an important role in the development of civilization, both in social and cultural evolution. The woven fabric of tapestries, mostly hung

vertical on a wall, were used to share visual narratives of great hunts, battles, journeys, religious dogma, among other stories. Baskets played a more functional role by providing different shaped vessels to carry out daily tasks, yet were equally significant in the advancement of society. Handicraft skills have been passed down from one generation to the next, just as mythologies have been formed to preserve stories of cultural value. *ark of bulrushes* gestures to craft itself as a form of mythology—the passing on of tradition, technique, and narrative. Brackens practices textile craft with unique vision and perspective, spinning new definitions of what it is to live today. The artist's weavings create a loop of meaning through material and practice, establishing an inner lodestar for those in search of hope.

artist biography

Diedrick Brackens (born 1989, Mexico, TX; lives and works in Los Angeles, CA) is best known for his weavings that explore narratives about queerness, masculinity, and the Black experience in the United States. His work incorporates elements of West-African weaving, American quilting, and European tapestry-making, as well as histories associated with craft. Brackens' work has been shown in solo exhibitions at the New Museum, New York, NY; Blanton Museum of Art, Austin, TX; Oakville Galleries, Ontario, Canada; Alabama Contemporary Art Center, Mobile, AL; The University of the South, Sewanee, TN; and Ulrich Museum of Art, Wichita, KS. Select group exhibitions include *Plumb Line: Charles White and the Contemporary*, California African American Museum, Los Angeles, CA; *Ear to the Ground: Earth and Element in Contemporary Art*, New Orleans Museum of Art, New Orleans, LA; *Made in L.A. 2018*, Hammer Museum, Los Angeles, CA; *Material Futurity*, Macalester College, Saint Paul, MN; and *The Possible*, UC Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive, Berkeley, CA. Brackens received a master of fine arts from the California College of the Arts, San Francisco, and a bachelor of fine arts from University of North Texas, Denton. The artist is a recipient of the United States Artists Fellowship (2021), Marciano Artadia Award (2019), American Craft Council Emerging Artist Award (2019), and The Studio Museum in Harlem's Wein Prize (2018).

works in exhibition

All works made in 2021 and courtesy of the artist, Jack Shainman Gallery, New York, and Various Small Fires, Los Angeles/Seoul.

through the summer triangle; cotton and acrylic yarn, 83 × 81 inches

the crawling stars' signal; cotton and acrylic yarn, 80 × 79 inches

we inherit the labyrinth; cotton and acrylic yarn, 83 × 78 inches

the reasoning beast; cotton and acrylic yarn, 80 × 79 inches

survival is a shrine, not the small space near the limit of life; cotton and acrylic yarn, 92 × 98 inches

ark (turtle shell); reed, fiberglass cloth, epoxy resin, 38 × 31 × 22 inches

ark (indigo); reed, epoxy resin, 58 × 24 × 24 inches

ark (cross); reed, epoxy resin, 80 × 45 × 16 inches

bring watergrass, carefully prepared; c-print, 24 × 36 inches

fashion a box of stars; c-print, 24 × 36 inches

pleading ark; c-print, 24 × 36 inches

the field of reeds; c-print, 24 × 36 inches

the field of reeds, 2021. C-print, 24 × 36 inches.

the crawling stars' signal, 2021. Cotton and acrylic yarn, 80 × 79 inches.

diedrick brackens: cesta de juncos

Lauren R. O'Connell

Curadora de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Contemporáneo de Scottsdale

Traducción de Xiomara Smith

Una silueta oscura está en cuclillas en una posición contemplativa con los brazos extendidos hacia fuera y la cabeza inclinada. El gesto de la figura, suspendido en un cielo azul, es a la vez vulnerable y vasto, mientras se balancea dentro del marco con motivos de un tejido de 8 pies. Entre el color del crepúsculo y de la noche, el estambre tejido azul es de una profundidad radiante y está moteado de blanco, como si fuesen estrellas que aparecen por primera vez en el cielo nocturno. Cuando se ve *survival is a shrine, not the small space near the limit of life* [la supervivencia es un santuario, no el pequeño espacio cerca del límite de la vida] de Diedrick Brackens, uno casi se puede imaginar una atmósfera llena de la vibración de seres celestiales y el zumbido estático de criaturas que se preparan para la larga noche. Los colores—negro, gris oscuro, azul—son distintos y a la vez variaciones de la misma paleta que cierran la brecha entre el cuerpo y el cosmos. En una nueva serie, que incluye tejidos a gran escala y el estreno de las primeras esculturas tejidas del artista, *Diedrick Brackens: cesta de juncos* cuenta una narrativa atemporal sobre la emancipación y la reparación por medio de patrones, cuerpo y el poder del arte.

Brackens, quien es conocido por realizar textiles coloridos sobre historias afroamericanas y *queer*, ha desarrollado un proceso en el que combina lo táctil del estambre con el ethos de la narración. Los patrones utilizados en las obras de *cesta de juncos* se inspiran de dos fuentes para la navegación—los “edredones de la libertad” (Freedom Quilts) del siglo XIX y las constelaciones visibles desde el hemisferio norte. Los “edredones de la libertad,” con sus cuadrículas de patrones en clave, se colgaban en las ventanas de las cabañas para comunicarse con los esclavos que viajaban al norte por el “ferrocarril subterráneo”. Cada patrón transmitía un mensaje sobre el camino que tenían por delante: Flying Geese [gansos en vuelo], un patrón de triángulos que giran hacia fuera de cada lado, indicaba que se debía seguir a los gansos que migraban; Bear’s Paw [pata de oso], cuatro formas que parecían patas y se extendían hacia cada esquina, sugería alejarse de los caminos y seguir las huellas de los osos por las montañas; Drunkard’s Path [el camino del borracho], una marca dentada en forma de X, advertía de algún peligro por delante y que avanzaran en zigzag; y North Star [Estrella del Norte], una radiación solar geométrica alrededor de un cuadrado, indicaba a los viajeros que siguieran la brillante Estrella del Norte hacia la libertad. Los historiadores y académicos han encontrado pocas pruebas para respaldar las afirmaciones sobre los “edredones de la libertad” y, por ende, las anécdotas se han relegado al ámbito de las leyendas. Sean reales o no, Brackens utiliza los patrones en clave en sus tejidos para preservar el mito y reconoce el poder que tienen los edredones para inspirar esperanza y perseverancia hoy.

Aparecen figuras humanas dinámicas que se entrelazan con los patrones e imitan animales que se asocian a las constelaciones. Ya que forman patrones reconocibles en el cielo nocturno, las agrupaciones de estrellas se han utilizado para navegar por el mundo exterior y la psique interior durante miles de años. Con el paso del tiempo, los cuerpos celestes se han categorizado y se les han asignado representaciones terrenales en forma de un objeto o animal. Dos de las más conocidas son la Osa Menor, que incluye la Estrella Polar (Estrella del Norte), y la Osa Mayor; otras constelaciones a las que se hace referencia en los tejidos de Brackens son Cygnus (el cisne o la Cruz del Norte) y Capricornus (la cabra mitad pez). A esta última se le conoce más como Capricornio—el décimo signo astrológico del zodiaco—y se aprecia en el tejido *the reasoning beast* [la bestia razonador] de Brackens. Este tejido, que es un autorretrato parcial y una alusión al signo astrológico solar del artista, representa a un hombre que abraza el lomo de una cabra con cuernos mientras esta brinca por el cielo nocturno. Este posicionamiento alinea el cuerpo dentro de las proporciones cósmicas del universo, con lo que se infiere el empoderamiento del individuo y de un pueblo.

El enfoque central de la obra de Brackens siempre vuelve al cuerpo negro, que se representa mediante su forma o se insinúa mediante su ausencia. Esta serie destaca varios tipos de cuerpos—humano, comunitario, animal, celeste y ambiental (cielo, tierra y agua)—; cada uno de ellos tiene historias de ser, al mismo tiempo, reverenciado como algo sagrado y explotado para obtener un beneficio económico. Las injusticias causadas por esto último, en particular en lo que se refiere a la esclavitud, no se pueden reparar sólo con la emancipación, ya que el trauma perdura. La tensión resultante se refleja en los disturbios sociales actuales por las desigualdades económicas y raciales. De esta manera, la tensión motiva a fomentar cambios en el mundo. El arte de tejer requiere de la tensión como base contra la cual trabajar para unir el estambre suelto. Con cada pase de la lanzadera—para colocar una trama de estambre entre los hilos tensados de la urdimbre—y cada tirón del carrete—para peinar el estambre hasta que quede en su lugar—cada línea distinta de textura y color se une en una sola. Mediante el proceso de tejido, se puede ver la tensión como una fuente metafórica de unión y sanación.

Para esta muestra, Brackens se enfrenta por primera vez a la técnica de cestería para construir grandes botes escultóricos hechos de juncos, mismos que juegan papeles significativos en algunas leyendas de independencia y liberación, incluyendo la narración bíblica del éxodo de los israelitas, en la que una “cesta de juncos” transportó al bebé Moisés por el río Nilo. Al tomar su nombre de esta anécdota, la exposición presenta botes-cestas escultóricos que adoptan diferentes formas y funciones. La embarcación *ark* (*turtle shell*) [arca (*caparazón de tortuga*)] tiene una forma típica de cesta—oblonga y profunda—y es el prototipo escultórico de Brackens de un bote que espera que flote en el río Mississippi. Dado que el espacio es apenas suficiente para su pasajero, este único ocupante debe acomodarse en posición fetal para recostarse, como si descansara en un vientre de juncos. Acurrucado en el caparazón tejido, tanto el cuerpo como el bote pueden flotar y mecerse río abajo como uno mismo. Además de las formas de arca tradicionales, Brackens realizó dos variaciones radicales que posicionan

todavía más al cuerpo humano en comunión con la naturaleza. Con su forma de puro con la abertura en la coronilla, *ark* (*indigo*) [arca (*indigo*)] envuelve al cuerpo en un capullo de juncos tejidos. El recipiente alto ofrece una barrera que protege del exterior, a pesar de la improbabilidad de que flote. El bote-cesta *ark* (*cross*) [arca (*cruz*)] está hecho a la escala del cuerpo esbelto de 6 pies del artista recostado boca arriba, con las piernas juntas y los brazos extendidos a los lados. Este bote en forma de cruz posiciona al cuerpo boca arriba, viendo hacia el cielo, con el agua en movimiento en la espalda—el pasajero se rinde ante el destino de la naturaleza. Al fabricar estos botes-cestas, Brackens brinda la posibilidad de que los cuerpos humanos se armonicen con la naturaleza. Dichos botes sugieren un esfuerzo por conectar con la tierra y el agua, así como otros humanos, que hoy podrían permitir que revivan traumas del pasado.

Históricamente, el arte ha jugado un papel importante en el desarrollo de la civilización, tanto en la evolución social como en la cultural. El tejido de los tapices, que en general se cuelgan de forma vertical sobre una pared, se utilizaba para compartir narrativas visuales de grandes partidas de caza, batallas, travesías, dogmas religiosos, entre otras anécdotas. Las cestas desempeñaban un papel más funcional al ofrecer recipientes de distintas formas para realizar tareas cotidianas; no obstante, tuvieron una importancia igual en el progreso de la sociedad. Las habilidades para las artesanías se han transmitido de generación en generación, así como se han formado las mitologías para preservar las historias de valor cultural. *cesta de juncos* apunta al arte en sí como una forma de mitología—el legado de tradiciones, técnicas y narrativas. Brackens pone en práctica el arte textil con una visión y perspectiva únicas, con lo que teje nuevas definiciones de lo que significa vivir hoy. Los tejidos del artista crean un bucle de significado a través del material y la práctica, con lo que se genera una Estrella Polar interna para quienes están en busca de esperanza.

biografía del artista

Diedrick Brackens (nacido 1989, Mexico, TX; vive y trabaja en Los Ángeles, CA) es más conocido por sus tejidos, que exploran narrativas sobre lo queer, la masculinidad y la experiencia negra en los Estados Unidos. Su trabajo incorpora elementos de los tejidos del África Occidental, la confección de edredones en los Estados Unidos y la fabricación de tapices en Europa, así como anécdotas relacionadas con el arte. La obra de Brackens se ha expuesto en muestras individuales en el New Museum, Nueva York, NY; el Museo de Arte Blanton, Austin, TX; Oakville Galleries, Ontario, Canadá; el Centro de Arte Contemporáneo de Alabama, Mobile, AL; La Universidad del Sur, Sewanee, TN; y el Museo de Arte Ulrich, Wichita, KS. Entre sus muestras grupales se encuentran *Plumb Line: Charles White and the Contemporary*, Museo Afroamericano de California, Los Ángeles, CA; *Ear to the Ground: Earth and Element in Contemporary Art*, Museo de Arte de Nueva Orleans, Nueva Orleans, LA; *Made in L.A. 2018*, Museo Hammer, Los Ángeles, CA; *Material Futurity*, Macalester College, Saint Paul, MN; y *The Possible*,

Museo de Arte de UC Berkeley y Archivo Cinematográfico del Pacífico, Berkeley, CA. Brackens obtuvo una maestría en bellas artes del California College of the Arts, San Francisco, y una licenciatura en bellas artes de la Universidad del Norte de Texas, Denton. El artista es ganador de la United States Artists Fellowship (2021), el premio Marciano Artadia (2019), el premio al artista emergente del American Craft Council (2019), y el premio Wein de The Studio Museum in Harlem (2018).

obras expuestas

Todas las obras realizadas en 2021 y cortesía del artista, la Jack Shainman Gallery de Nueva York y Various Small Fires de Los Angeles/Seoul

por el triángulo estival; estambre de algodón y acrílico, 83 × 81 pulgadas

la señal de las estrellas sigilosas; estambre de algodón y acrílico, 80 × 79 pulgadas

heredamos el laberinto; estambre de algodón y acrílico, 83 × 78 pulgadas

la bestia del razonamiento; estambre de algodón y acrílico, 80 × 79 pulgadas

la supervivencia es un santuario, no el pequeño espacio cerca del límite de la vida; estambre de algodón y acrílico, 92 × 98 pulgadas

arca (caparazón de tortuga); junco, paño de fibra de vidrio, resina epoxica, 38 × 31 × 22 pulgadas

arca (índigo); junco, resina epoxica, 58 × 24 × 24 pulgadas

arca (cruz); junco, resina epoxica, 80 × 45 × 16 pulgadas

rae pasto de agua, cuidadosamente prepare; impresiones cromogénicas, 24 × 36 pulgadas

amolda una caja de estrellas; impresiones cromogénicas, 24 × 36 pulgadas

arca suplicante; impresiones cromogénicas, 24 × 36 pulgadas

el campo de juncos; impresiones cromogénicas, 24 × 36 pulgadas

pleading ark, 2021. C-print, 24 x 36 inches.

This is the inaugural exhibition for PROJECT SPACE—an initiative that supports emerging and established artists in expanding their practice. [Esta es la muestra inaugural de PROJECT SPACE—una iniciativa que apoya a artistas emergentes y establecidos para que expandan su práctica.]

PROJECT SPACE | *Diedrick Brackens: ark of bulrushes* February 20 – August 22, 2021

Organized by Scottsdale Museum of Contemporary Art and curated by Lauren R. O'Connell, curator of contemporary art. Support provided by The S. Rex and Joan Lewis Foundation and The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. [Organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Scottsdale y curada por Lauren R. O'Connell, curadora de arte contemporáneo. Apoyo brindado por la S. Rex and Joan Lewis Foundation y The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.]

This exhibition will travel to Orange County Museum of Art, September 25, 2021 through January 16, 2022. [Esta exhibición viajará a Museo de Arte de Orange County, 25 de septiembre de 2021 al 16 de enero de 2022.]

**S. Rex and Joan
Lewis Foundation**

All rights reserved. No parts of the contents of this brochure may be reproduced without the written permission of the publisher.

All works © Diedrick Brackens

The nonprofit Scottsdale Arts is contracted by the City of Scottsdale, Arizona to manage the Scottsdale Center for the Performing Arts, Scottsdale Museum of Contemporary Art (SMoCA), Scottsdale Public Art, and Scottsdale Arts Learning & Innovation.

7374 East Second Street, Scottsdale, Arizona 85251. SMoCA.org

arts
scottsdale

scottsdale museum of
contemporary art