

Lesley Dill

Estados Unidos | EE.UU

LO EXTÁTICO DEL "ETERNO RETORNO" THE ECSTATIC OF THE "ETERNAL RETURN"

Por Lucía Rey, licenciada en artes (Chile).
Imágenes cortesía de la artista.

En este texto se observan tres muestras de vestidos escultóricos expuestos en diferentes momentos. Esta tríada presenta un aspecto mítico y místico en la obra de la artista. Mítico, porque trabaja con imágenes-signos persistentes en el mundo arquetípico de lo sagrado; y místico porque toma los extremos de la realidad, como una operación introspectiva y extática.

El primer vestido *Big Gal Faith* (2010, expuesto en George Adams Gallery NYC) se presenta como una escultura investigativa del drama existencial persistente en la creencia del concepto del Mal y la fe subyacente del mismo. Una gran figura que aparece desde cerca del cielo, con especies de cabellos-ramificaciones construidas de papel y palabras escritas, en una condensación estética del logos en forma de cruz, donde resalta la gran horizontal que centra la figura de la cabeza en dirección hacia el muro. Luego va apareciendo una túnica monacal amplia en un derrame de palabras, letras, dibujos, que citan lo fantasmal de lo Real, como lecturas múltiples de un contenido racional de la existencia. Este derrame se extiende hacia los muros, en donde se van distinguiendo algunas figuras formadas con estas palabras. En el muro del lado izquierdo, aparecen estas figuras formando una profundidad concéntrica, como un espiral, espiral que encuentra relación simbólica con la imagen de la serpiente en *Heaven / Hell*, el vestido negro bordado con la perdición extática, como la cita al círculo místico del infinito vivir. En el vestido se puede distinguir la silueta de un ser humano, como observador relativo de la realidad. La multiplicidad de letras y palabras formadas a partir de las mismas llevan a un estado de mareo en el devenir de lo impredecible, en donde los contenidos de las mismas envuelven al espectador en una situación de muerte y (auto) resurrección dada por la fe en el profundo océano de la trascendencia.

In this text we see three exhibits of sculpted dresses shown at different times. This triad introduces a mythic and mystical aspect to the artist's work. Mythic, because she works with images-signs persistent in the archetypal world of the sacred; and mystical, because she takes the ends of reality, like an introspective and ecstatic operation.

The first dress, *Big Gal Faith* dress (2010, exhibited in the George Adams Gallery, NYC) is displayed as an investigative sculpture of the existential drama that persists on the belief of the concept of the Bad and the underlying faith of it. A large figure that appears close to the ceiling, with types of offshooting-hair made out of paper and written words, in an aesthetic condensation of logos that form a cross, where the large horizontal shape centers the figure of the head towards the wall. In addition, an enlarged monastic tunic appears in an overflow of words, letters, drawings, which incite the ghostly from what is real, like multiple interpretations of rational content of existence. This overflow extends towards the walls, where some figures, formed by these words, start to distinguish themselves. On the left side of the wall, these figures appear by forming a concentric depth, like a spiral, a spiral that is symbolically related to the image of the snake like in the *Heaven/Hell* dress, embroidered on the black dress of ecstatic perdition, like referencing the mystic circle of living forever. On the dress, you can make out the silhouette of a human being, like an observer related to reality. The multiplicity of letters and words formed by themselves lead to a state of dizziness in the transformation of the unpredictable, where the contents of them surround the viewer in a situation of death and (self) resurrection given by faith in the deep ocean of transcendence.

Big Gal Faith, 2012, maniquí, óleo, lápiz pastel, tela, papel, maderas, plata y hoja de oro, 234.95 x 304.8 x 609.6 cm. Foto: Adam Reich.

HELL

my HEART shall Not fear though war

From his mouth the Serpent Spewed Water Like a RIVER

Power

What a Babylon Lucifer

Sister Gertrude Morgan

INOXICATED

LYNG

HELL

Sister Gertrude Morgan Heaven/Hell Dress, 2010, tela surtida, 165.1 x 91.44 x 111.76 cm. Foto: Michael Smith.

El segundo momento muestra dos vestidos expuestos en el año 2010 en la Arthur Roger Gallery, New Orleans, EE.UU., como parte de "Hell Hell Hell /Heaven Heaven Heaven: Encountering Sister Gertrude Morgan and Revelation", que se vinculan a las actividades religiosas de la Hermana Gertrude. En la parte más alta de la muestra, iniciando el cielo del techo, se puede apreciar ampliamente el nombre de Morgan. El primer vestido: *Heaven/ Hell Dress* (2010), negro, es como una sotana femenina, evoca la época de la misión en el orfanato que la misma Hermana Gertrude creó, tras renunciar a sus labores terrenales de madre luego de recibir el "llamado divino". Este vestido está inscrito de letras blancas y diversos rojos bordados a mano, que dicen las palabras "Heaven" y "Hell" (cielo e infierno), dibujando de la misma manera el ojo omnisciente de Ra y la mítica figura de la serpiente. En el cuello tiene una especie de estola que sella este traje con la figura de la cruz tipo Trinidad, desde cuyos extremos emergen rayos de color celeste (usando la misma fuerza eyectada que el cuello del tercer vestido: *Dress of Opening and Closing of Being*). Tanto los colores como las figuras inscritas con estos, hacen un guiño a un mundo mítico extremo, por una parte, la palabra formada con las letras es "infierno", que funciona simbólicamente con la figura de la serpiente (que asciende y desciende simultáneamente), el ojo que todo lo observa y la figura de la cruz en el pecho eyectando luz azul.

El segundo de estos vestidos: *Wedding Dress* (2010) un símil de vestido de novia que alude al segundo "llamado divino" recibido por la Hermana Gertrude, en donde deja la vestimenta negra del orfanato y se cubre de blanco, como la novia de Jesús. Este vestido incluye un velo de novia sobre la cabeza, constituido por 18 cintas de telas inscritas con palabras relacionadas con lo divino y el nombre de la Hermana Morgan. Por otra parte, la sala está empapelada de palabras y dibujos que aluden a cuestiones relacionadas con la perdición y el pecado en términos religiosos, estos dibujos emergen de las interpretaciones bíblicas del libro *Revelaciones*

The second moment shows two dresses shown in 2010 at the Arthur Roger Gallery, New Orleans, USA, as part of the "Hell Hell Hell/ Heaven Heaven Heaven: Encountering Sister Gertrude Morgan and Revelation", which are linked to the religious activities of Sister Gertrude. In the top part of the exhibit, starting at the ceiling, you can clearly see the name Morgan. The first dress: *Heaven/ Hell Dress* (2010), is black, like a feminine cassock, evokes the age of the mission in the orphanage which Sister Gertrude created, after giving up her earthly duties as a mother after receiving her "divine calling". This dress has white letters written on it and different red borders done by hand, which read the words "Heaven" and "Hell". In the same way, we find the omniscient eye of Ra and the mythic figure of the snake. On the neck, there is a type of stole that finishes this dress with a Trinity-type cross, from whose ends emerge light-blue rays (using the same ejected force as the neck of the third dress: *Dress of Opening and Closing of Being*). Both the colors and the figures inscribed with these messages, tip their hats to an extreme mythic world. On the one hand, the word formed with the letters is "hell", which works symbolically with the figure of the snake (that rises and falls simultaneously), the eye observes everything and the figure of the cross on the chest ejects blue light.

The second: *Wedding Dress* (2010) simulates a wedding dress that alludes to the second "divine calling" received by Sister Gertrude, where she left her black clothing of the orphanage and covered herself in white, like the bride of Jesus. This dress includes a wedding veil over the head, made up of 18 banners of fabric inscribed with words related to the divine and the Sister Morgan's name. On the other hand, the room is decorated with words and drawings that allude to questions related to perdition and sin in religious terms. These drawings emerge from Sister Gertrude's interpretations of the biblical book of *Revelations*

Sister Gertrude Morgan Heaven/Hell Dress, 2010, tela surtida, 165,1 x 91,44 x 111,76 cm. Foto: Michael Smith.

de la Hermana Gertrude, como también de otros referentes poéticos como Franz Kafka, Emily Dickinson y Tom Sleigh, formando una especie de mapa psico-gráfico de la existencia extática de la Hermana Gertrude. El traje lleva en el pecho una cinta desde su cuello hasta abajo, que trae inscrito el nombre de la Hermana Gertrude Morgan.

El tercer vestido es the *Dress of Opening and Closing of Being*, 2008. Estéticamente está vinculado al mundo de la moda, en su corte, en su movimiento aparente y en su materialidad plateada. Tiene la extensión necesaria para cubrir completamente una figura humana, incluso el cuello siendo cerrado se proyecta hacia arriba como una erupción, de manera que el cuerpo humano, que tentativamente podría estar dentro, estaría bajo un sistema de blindaje, un aislamiento. Esta singular aislación se construye desde diferentes sutilezas materiales, realizado de acero fundamentalmente. Tiene diferentes tipos de metales brillantes que figuran hojas y esqueletos entramados en un tejido semitransparente metálico. Estos esqueletos parecen estar rondando al personaje que aparentemente no existe en el interior. En el mundo de las pasarelas bien puede funcionar como una especie de moda conceptual, o sea, un vestirse de letras, de muerte, de lo perecedero, como una armadura simbólica de palabras, aquí se observa como el registro de alguna existencia misteriosa y tenaz.

Estas tres muestras articulan una latencia en torno a lo que se viste. Vestidos que parecen la construcción sólida de todas las voces que Morgan escuchó, cristalizándose vestida de pensamientos, vestida de murmullos. El ser, que aparentemente no está presente, resurge desde el dibujo en el vacío. Es en este sentido que las vestimentas, aquí planteadas estéticamente, sean construidas a partir de palabras, dan un indicio del personaje interior, que, a su vez, da cuenta de algo que habita en el Ser colectivo. Las voces –pensamientos que habitan cada cuerpo–, forjan finalmente las vestiduras con las que éste cuerpo se acerca, se aleja, construye o destruye un mundo, alguna realidad, sobre la que despliega sus creencias ancladas en ese mismo vestido con letras. **AAL**

tions, as well as other poetic references such as Franz Kafka, Emily Dickinson, Tom Sleigh, and they create a type of psycho-graphic map of the ecstatic existence of Sister Gertrude. On the breast of the dress, there is a ribbon that runs from the neck down which has the name of Sister Gertrude Morgan written on it.

The third dress is the *Dress of Opening and Closing of Being*, 2008. Aesthetically, it is connected to the world of fashion, in its cut, in its apparent movement and in its silver material. It is long enough to completely cover a human figure, and with the neck being closed, it sticks out on top like an eruption, so that the human body (which tentatively could be inside) would be under an armor system, seclusion. This singular seclusion is constructed from different material subtleties, mainly made of steel. It has different types of shiny metals which form leaves and structures worked into a semitransparent metallic weave. These structures seem to surround the person who apparently doesn't exist inside of it. This, in the world of runways, can serve as a type of conceptual fashion, or, dressing oneself with letters, with death, with the perishable, like a symbolic armor of words, here we can see the record of some mysterious and tenacious existence.

These three exhibits articulate latency in regard to what is worn. Dresses that look like a solid construction of all the voices that Morgan heard, take shape in a dress of thoughts, dress of whispers. The being, who apparently isn't present, emerges again from the drawing into the void. It is in this sense that the clothes, aesthetically posed here, are constructed with words. They provide evidence of the person within, which, in turn, reveals something that inhabits the collective being. The voices (thoughts that inhabit each body) end up forging the clothes that this body approaches with, moves away from, builds or destroys a world, some reality, on which she unfolds her beliefs anchored in that same dress with letters. **AAL**

Dress of Opening and Closing of Being, 2008, acero, lámina metálica, organza, hilo y alambre, 203.2 x 86.36 x 116.84 cm. Foto: Adam Reich.