Epilog

Poslední tři desetiletí buduje americký filmař, kameraman a umělec Arthur Jafa svou dynamickou a multidisciplinární kariéru, která je zaměřena na otázky identity a rasy. Jafa vytváří filmy, artefakty a happeningy, které se odkazují k univerzální a specifické charakteristice černošské existence a zároveň ji zpochybňují. Svými rešeršemi zjišťuje, jak je možné identifikovat přesný estetický soubor, jenž je založen na stěžejní pozici černošské hudby v americké kulturní historii. Stále opakovaná otázka, která podtrhuje několik aspektů Jafovy tvorby, zní: jak mohou vizuální média jako objekty, statické a pohyblivé obrazy přenášet tutéž „sílu, krásu a odcizení“, jež je ukotvena v žánrech černošské hudby?

Hlavní součástí Jafova zkoumání těchto myšlenek je pojem černošská vizuální intonace (Black Visual Intonation/BVI), kterou vyvinul spolu se svými kolegy z autorského kolektivu TNEG Elissou Blount Moorhead a Malikem Hassanem Sayeedem. Jafa vysvětluje tento pojem jako „použití nepravidelné rychlosti kamery bez temperování a kopírování snímků ke zrychlení filmového pohybu tak, aby fungoval způsobem podobným černošské vokální intonaci.“ Pomocí lehké manipulace s rytmem, rychlostí snímků a vizuálně-zvukového uspořádání vytváří Jafa jinou formu filmového prostoru –plného napětí a možností zároveň. Často oba tyto pojmy balí do jednoho příručního kufru „Black potention“ a obrací se k „ustrnulé kapacitě“ černošské existence a černošských postav, které byly po více než 400 let definovány sociálními, ekonomickými a intelektuálními omezeními. Snaží se vytvořit dílo, které by přiblížilo toto radikální odcizení, a zároveň by zviditelnilo a emancipovalo sílu vepsanou v režimu africké materiální výrazovosti.

Naše konverzace s Jafou začala v roce 2000 během jeho účasti v Media City v Soulu. Kurátor „City Vision“ Hans-Ulrich Obrist pozval umělce, aby prezentovali své práce na 42 billboardech uprostřed neustálého pohybu lidí a informací, jež tvoří dynamickou strukturu Soulu. Jedním z pozvaných umělců byl také Jafa, který prezentoval řadu podmanivých obrazů na jedné z obrazovek, jež sloužily jako veřejná intervence v rámci města. Marcel Broodthaers jednou řekl, že „muzeum je pouze jedna pravda obklopená mnoha dalšími pravdami,“ a toto pomíjivé a prchavé pronikání do míst rezervovaných pro reklamu vytváří nové možnosti vystavování obrazů. Subversivní techniky intervence a rozšiřování za stěny galerie také tvoří nedílnou součást Jafovy manipulace s nalezenými či vytvořenými vizuálními médii. Po krátké pauze, kdy Jafa pracoval na projektech ve filmovém průmyslu, znovu vstoupil na uměleckou scénu svou účastí *na Made in L. A. 2016: a, the, though, only* v Hammer muzeu. Výstava pod kurátorským vedením Arama Moshayediho a Hamzy Walkera představila vitríny s Jafovými fascinujícími „obrázkovými knihami“: sbírka téměř 200 šanonů, které jsou složeny z různých zdrojů sesbíraných Jafou mezi lety 1990–2007 a ve kterých se zamýšlí nad různými podobami černošské kultury. Jafovy obrazové archivy využívají toho, co John Akomfrah nazývá „emocionální blízkostí“ nebo také politickou mocí vytrhovat obrazy z jejich kontextu a zasazovat je do nově nabytých scénářů. Během naší diskuze, Jafa pronesl: *Určité věci vyhledávají místo vedle jiných věcí. Kdybych si prohlížel tyto knihy, uviděl bych obraz, který byl složitě osvobozen z kontextu, ve kterém byl nalezen, a pak umístěn tam, kde měl být. Bylo to jako v When the Levee Broke a já jsem začal vše rozstřihávat. Je to určitý způsob organizace či věcí, které se objevují a vyžadují být samy sebou.* 1

Součástí výstavy v Serpentine byly i Jafovy faksimile obrazových knih a návštěvník si tak mohl prohlížet a odkrývat umělcovy poetické a pozoruhodné obrazové juxtapozice.

Náš dialog pak pokračoval výstavou Lucy Raven nazvanou Edge of Tomorrow v roce 2016, kde Jafa vystavil autoportrét na kovové desce. Tato práce byla prezentována v prostoru, který zahrnoval řadu objektů a obrazů, na nichž se čas a pohyb různě sbíhají. Jako součást expozice vytvořila Raven během zimní sezóny také řadu Serpentine Cinema a pozvala Jafu, aby se do promítání zapojil svými filmovými díly.

Název Jafovy výstavy – A Series of Utterly Improbable, Yet Extraordinary Renditions – odkazuje k pocitu absence, jenž pronásleduje černošskou existenci. Jak praví umělec, „šablona materiálního vyjádření nás stále pronásleduje.“ Využitím myšlenky ztvárnění či přiblížení jako výchozího bodu, Jafa proměnil prostor galerie svou site-specific instalací nových prací, které doprovází jeho filmy, zdrojové materiály a nalezené záběry a dohromady vytváří řadu asambláží skrze celý prostor. Slovo „ztvárnění“ nejenom naznačuje Jafovu performance a interpretaci vizuální a materiální černošské estetiky a to pronikavé mrazení celé černošské postavy vstupující do bílého prostoru, ale také vyjadřuje touhu vytvořit odkaz těchto ztracených dějin tak, aby ztvárnily a znovu ustavily vizi černošské budoucnosti, jež je spředena ze struktury současnosti.

Jafa pracuje na základě sbírky obrazových knih, které sestavoval od roku 1980. Tento stále se utvářející archiv se stal nevyčerpatelným zdrojem jeho děl, jako jsou Picture Books a také nové filmy,jež se premiérově představily na této výstavě. Jafa popisuje tyto obrazy „jako břehy řeky… Je to proud mezi obrazy, kterými se podle mě nejvíce snažím manipulovat.“

Archivní fotografie zobrazující krutosti na černošských komunitách napříč americkými dějinami může divák vidět vedle postav jazzových muzikantů.

Federální vlajku, která je vnímána širokou veřejností jako symbol rasové segregace a nenávisti v USA, Jafa upravil a vystavil v černém provedení. Visí jako strašidelná clona zahalující obraz s oblečením těch, kteří byli zavražděni během genocidy ve Rwandě v roce 1994. Mezitím skupina černošských dětí ze základní školy Whittier v Hamptonu ve Virginii salutuje směrem k vlajce. Tato subtilní gesta jsou kombinována se souvislým pohybem mezi nesčetnými odkazy, jež naléhavě zviditelňují důležité příběhy černošského života, od násilných zvěrstev páchaných na černoších až po výrazovost zakotvenou v jazzové hudbě. Jafa hovoří o černošství, které je zároveň „neúprosné a křehké, zranitelné a neporazitelné, nesmělé a výrazné.“

Jazz jako styl zrozený v New Orleans na počátku dvacátého století s kořeny v afrických a evropských hudebních tradicích je symbolem putování černošských příběhů napříč severoamerickými, africkými a evropskými kontexty. Jafa prezentuje obsah historicky úzce spjatý s afroamerickým chápáním černošství, čímž navrhuje scénář, v němž tyto dějiny osvobozené od ustáleného diskurzu mohou mít univerzální význam.

Na výstavě jsou prezentovány ještě další tři hlasy: fotografka Ming Smith, socioložka Frida Orupabo, na Instagramu známá jako @nemiepeba, a videa z YouTube kanálu Missylanyus. Dohromady se tyto tři „platformy“ či „hosté“ stali součástí Jafovy estetické koncepce v galerii a zároveň odkazují na jeho širokou škálu zdrojových materiálů a přijetí jiných děl za svou vlastní tvorbu.

Hans Ulrich Obrist

umělecký ředitel Serpentine Galleries

Yana Peel

CEO Serpentine Galleries