

R U T H
E. CARTER:
CATÁLOGO DIGITAL

RUTH E. CARTER: CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

COLABORACIÓN

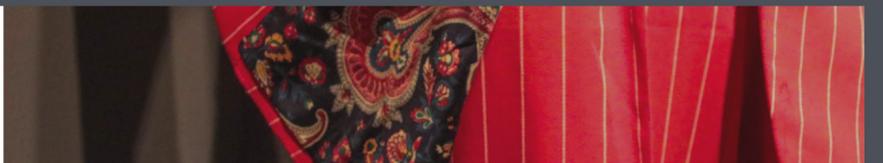
**UNA MIRADA A LA VIDA
DE LA JOVEN RUTH**

RAÍCES

MALCOLM X

SELMA

RUTH E. CARTER: CONTENTS

DOLEMITE IS MY NAME

¿QUÉ ES BLAXPLOITATION?

HAZ LO QUE DEBAS

**LAS VIDAS NEGRAS
IMPORTAN**

DONANTES

ENCUESTA

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

INTRODUCCIÓN

New Bedford Art Museum/ArtWorks! (NBAM), en colaboración con la New Bedford Historical Society, New Bedford Free Public Library, New Bedford Whaling National Historical Park, UMass Dartmouth CVPA, y los archivistas basados en Massachusetts Rememory Consulting tiene el orgullo de anunciar *Hilos poco comunes: Las obras de Ruth E. Carter* [*Uncommon Threads: The Works of Ruth E. Carter*], una exposición individual que celebra los 30 años de carrera de Ruth E. Carter, nacida en Massachusetts, como diseñadora de vestuario y ganadora de un premio de la Academia (*Black Panther*, 2018)

Hilos poco comunes (Uncommon Threads) analiza el uso que hace Ruth E. Carter de la investigación, los diseños, los colores y los estilos para crear y afirmar la identidad a través del vestuario. Celebrando el talento artístico de Carter y explorando sus raíces en Massachusetts, la exposición documenta más de 30 años de su trabajo como diseñadora de vestuario y nos lleva en un viaje a través de la diáspora africana. Los trajes destacados y efímeros del estudio de Carter ilustran cómo sus trajes innovadores alteraron la forma en que aprendimos la autenticidad de la cultura negra.

NEW BEDFORD
Historical Society

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL COLABORACIÓN

CURADORES

Jamie R. Uretsky *NBAM Curadora*

Julia Zimmerman *NBAM Asistente Curatorial*

Jane Gleason *NBAM*

Lee Blake *New Bedford Historical Society*

Carl J. Cruz *New Bedford Historical Society*

Alexandra Copeland *Curadora da Biblioteca de New Bedford
Free Public Library*

Jes Neal *Rememory Consulting*

Micha Broadnax *Rememory Consulting*

Janine Da Silva *New Bedford Whaling National Historical Park*

Rufai Shardow *New Bedford Whaling National Historical Park*

Lindsay Compton *New Bedford Whaling National Historical Park*

Julia Long *Curadora de Diseño de la exposición Ruth E. Carter*

DISEÑADORES

Ziddi Msangi *CVPA*

Armani Marquez-Chaves *CVPA*

Sarah Dorman *CVPA*

Naeem Wilson *CVPA*

Peiqi Jia *CVPA*

Mike Venuti *CVPA*

Kat Gunther *NBAM*

Jamie R. Uretsky *NBAM*

CONTRIBUTING ARTISTS

Darnel Staley

Fitzcarmel M. LaMarre

Deborah Macy

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

COLABORACIÓN

EDUCADORES

Michelle Borges *NBAM, Gerente de Programas Educativos*

Bethany Coito *New Bedford Free Public Library*

Samia Walker *3rd EyE Youth Empowerment*

Alison Wells *Alison Wells Fine Art Studio & Gallery*

Lindsay Compton *New Bedford Whaling National Historical Park*

Olf Leyindamouyaka *New Bedford Whaling National Historical Park*

LA PLANTILLA DEL NEW BEDFORD ART MUSEUM/ARTWORKS!

Ashley Occhino *Directora Ejecutiva*

Jamie Uretsky *Curadora*

Robyn Weisel *Colaboradora de Desarrollo*

Michelle Borges *Gerente de Programas Educativos*

Lisa Letts *Coordinadora de Proyectos*

Sawyer Smook-Pollitt *Coordinador de Tienda y Visitas*

Julia Zimmerman *Asistente Curatorial*

Alexis Lopez *Asistente de Media y Marketing*

Tania Vasconcelos *artMOBILE Educador de Arte*

Iris Aguiar *Asistente Administrativa y de Galería*

Eden Morgan *Asistente de Galería*

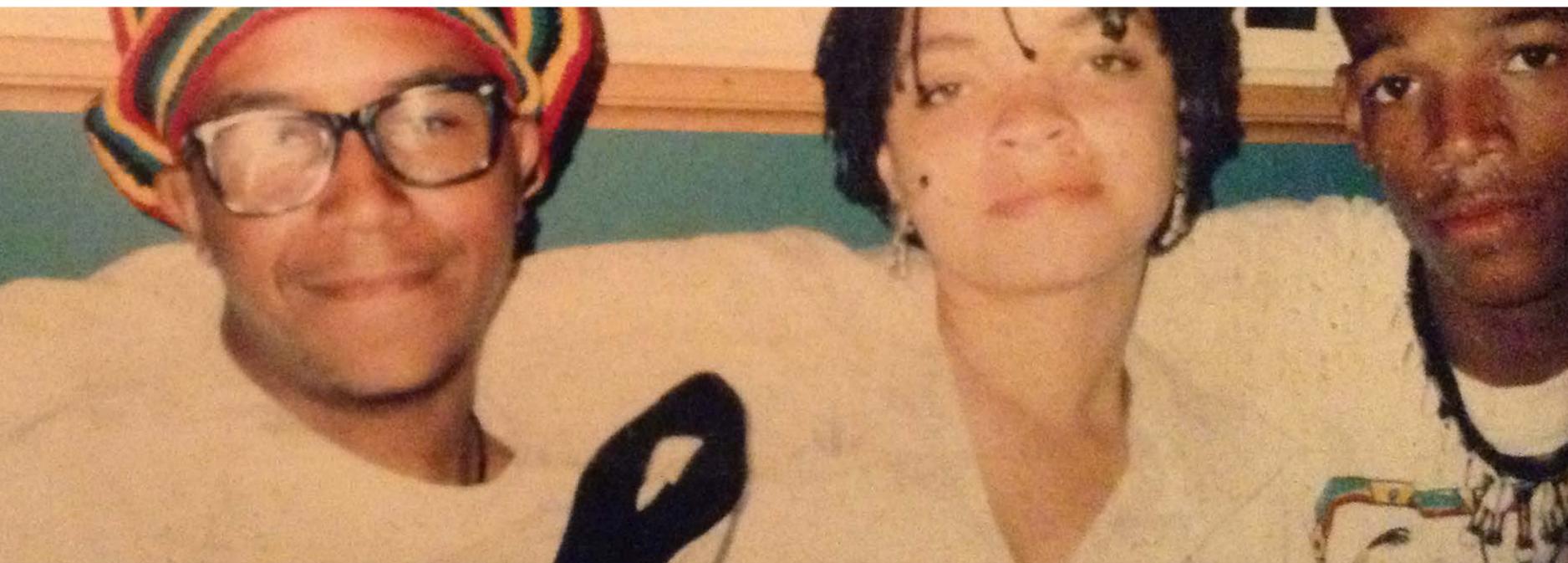
Kat Gunther *Diseñadora Gráfica Provisoria*

[Diseñadora de este catálogo digital]

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

UNA MIRADA A LA VIDA DE LA JOVEN RUTH

La capacidad en que Ruth E. Carter captura una narración auténtica la ha transformado como una de las diseñadoras de vestuario más prestigiosas. Nacida en Springfield, Massachusetts, participó en locales de su comunidad como The Boys and Girls Club, Camp Atwater y el Templo No. 13. Ruth E. Carter primero exploró su creatividad dibujando y cosiendo.

Con una pasión por la actuación y las artes escénicas, Carter se graduó de la Universidad de Hampton, un colegio y universidad históricamente negros (siglas inglesas HBCU) en Virginia, con especialización en Artes Escénicas. Además de sus estudios, participó en varias producciones como actriz y diseñadora de vestuario.

Ocupó un puesto como pasante en la compañía de teatro, StageWest, de Springfield, lo que resultó fundamental en los siguientes pasos de su carrera.

Carter trabajó después como pasante de vestuario en la Ópera de Santa Fe y luego comenzó su carrera en Hollywood con la película *School Daze* de Spike Lee en 1988.

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

UN DISEÑADOR DE VESTUARIO ES UN NARRADOR.
CUENTAN LA HISTORIA A TRAVÉS DE LOS
COLORES. REALMENTE PINTA UN MUNDO A
TRAVÉS DE LA TEXTURA, LA TELA Y EL CARÁCTER.

- Ruth E. Carter

Los diseñadores de vestuario son responsables de planificar y crear el vestuario y la utilería de los actores. Son visionarios. Como miembro de un equipo de filmación, los diseñadores de vestuario colaboran con directores, productores, guionistas y escenógrafos para desarrollar la personalidad de cada personaje. Dependiendo de la producción, los diseñadores de vestuario coordinan a varios artistas que dibujan, crean, compran, alteran y producen la ropa que visten los personajes.

El proceso de Ruth E. Carter tiene sus raíces en su investigación.

Al trabajar en una película, Carter comienza leyendo el guión varias veces para construir la imagen de cada personaje. Entonces empieza el extenso proceso de investigación. Analiza libros, fotografías históricas, material de archivo y revistas para habilitar paletas de colores, tejidos y complementos que crean piezas auténticas de la época.

RAÍCES

RAÍCES: ÍNDIGO

La pionera miniserie de 1977, *Roots*, es uno de los programas más importantes desde el punto de vista cultural e histórico en la historia de la televisión estadounidense.

La adaptación de la serie en 2016 permitió a Carter y a otros miembros del equipo de filmación explorar nuevas oportunidades para volver a contar las historias de tragedia y triunfo que abarcan generaciones. En la década de 1740, el índigo era un cultivo comercial en Carolina del Sur, superando a la industria del arroz en un breve período. Carter usa índigo varias veces en sus dibujos en *Raíces* (*Roots*), con una profunda resonancia para la tradición cultural y ancestral.

Vemos el azul más profundo en la ropa de Kunta Kinte en el pueblo y nuevamente para esta chaqueta

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

RAÍCES

RAÍCES: ÍNDIGO

de boda. Belle usa un turbante azul más adelante en la serie, y Kizzy usa un vestido azul después de ser vendida a Tom Lea.

Usar a Kunta con una chaqueta y un turbante índigo lo conecta visualmente con su tierra natal. El uso del índigo en la ropa de Kunta y a lo largo de la serie demostró cómo “se opuso obstinadamente a convertirse” en un esclavo y preservó la “grandeza cultural de África”.

La ropa valoraba mucho el mantenimiento de su ascendencia africana pura, heroica, fiel y principalmente musulmana en una cultura predominantemente cristiana. La postura sin complejos de Kunta sirvió para rechazar la civilización occidental.

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

RAÍCES

ROOTS: EL VIOLINISTA

Ruth Carter dice que Fiddler “estaba tratando de salir victorioso en este mundo de esclavitud”, una idea que ella comunica de manera efectiva a través del disfraz.

Un traje como este podría regalarse a Fiddler como librea, un uniforme de moda asociado con un mayordomo, o Fiddler podría haber ganado dinero participando en eventos en las diversas plantaciones. Los dueños de esclavos “alquilaban” artesanos esclavizados a otras plantaciones, llevándose una gran parte de los ingresos, pero a veces los dueños daban una pequeña porción al artesano esclavizado que podían ahorrar para comprar su libertad o un traje.

Un músico como Fiddler tal vez podría usar ese dinero y la libertad de movimiento adicional para encargarse y pagar sus propias prendas a un sastre local. Si hubiera comprado la tela, una costurera de la comunidad le habría hecho la prenda.

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

RAÍCES

ROOTS: EL VIOLINISTA

En el vestuario de este personaje, Carter ha transmitido esta posición única al vestir a Fiddler con una chaqueta y pantalones de estilo europeo hechos a la medida con lujosos tejidos de brocado y terciopelo. Si bien este disfraz está moderado en su adorno, es de una calidad notablemente alta cuando se presenta por primera vez. Un elemento histórico importante que Carter transmite con este traje en particular es que un traje de esta calidad se habría usado y lavado muchas veces.

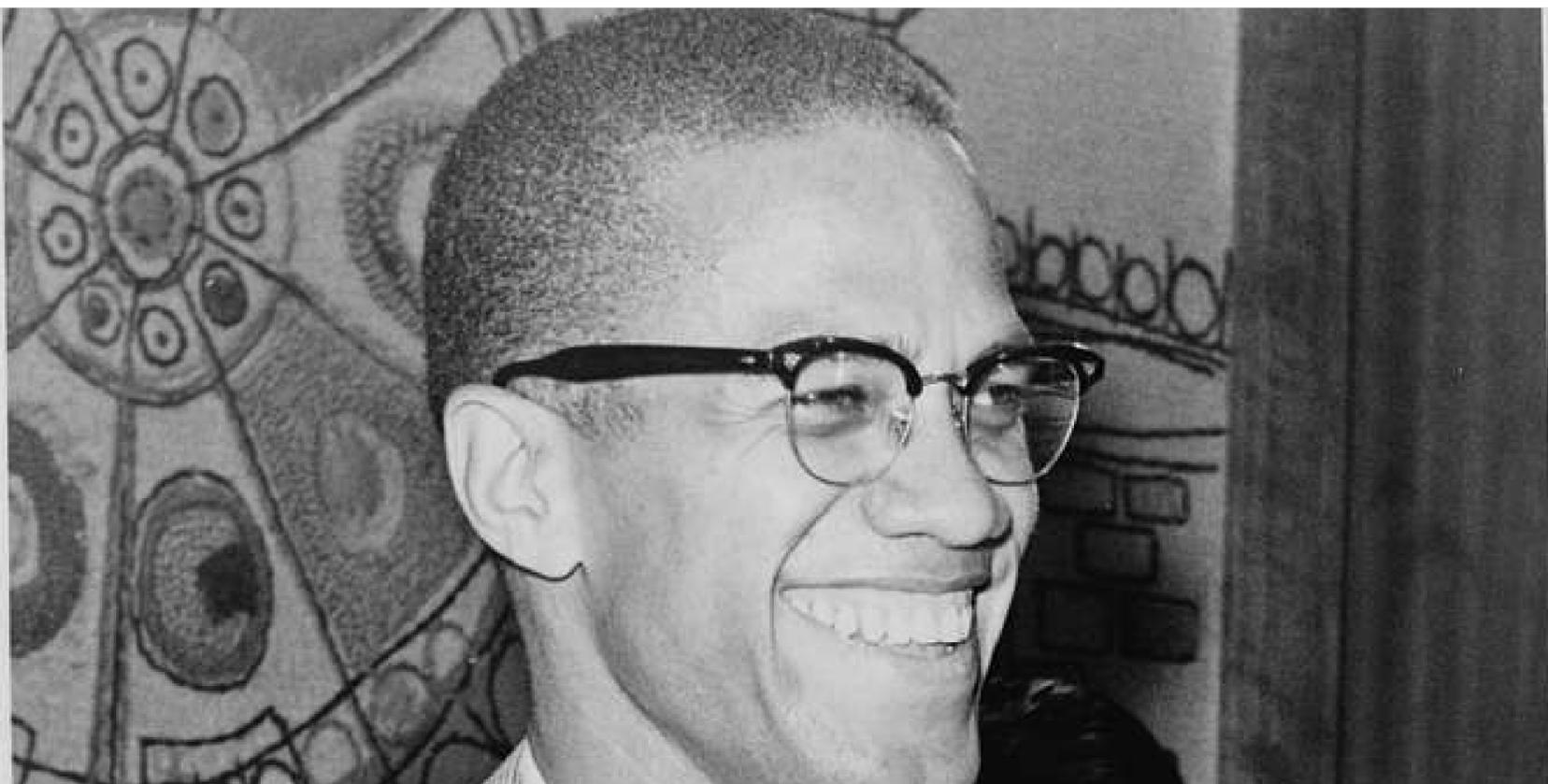
La chaqueta de brocado de Fiddler envejece a lo largo de la serie a medida que el tiempo avanza; este es un elemento visual que ayuda al espectador a contextualizar la progresión del tiempo dentro de la historia.

En cuanto a una persona esclavizada, llevar ropa remendada o usada no era necesariamente pasado de moda; de hecho, las prendas de esclavos fabricadas o reparadas en una plantación podrían incorporar elementos de diseño africano en términos de sentido del color mediante el uso de tintes o parches en colores brillantes o contrastantes. Aunque el corte de la ropa seguía con mayor frecuencia las tendencias de estilo europeo, las personas esclavizadas tenían su propio estilo de usar estas piezas, lo que las distingue de las demás.

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

MALCOLM X

Ed Ford, World Telegram staff photographer - Library of Congress. New York World-Telegram & Sun Collection.

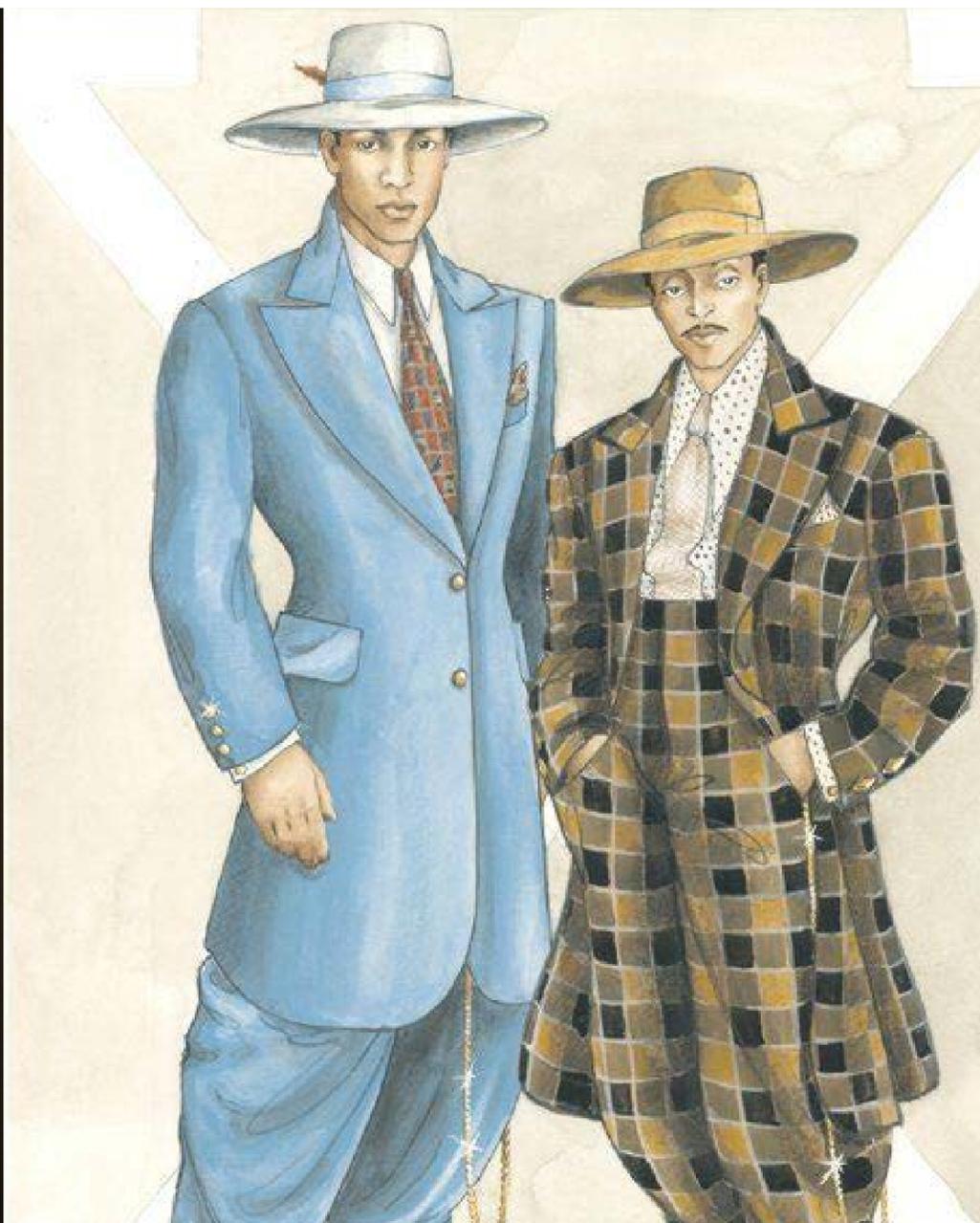
Malcolm Little nació en 1925 en Omaha, Nebraska, hijo de Louise y el reverendo Earl Little. Desde la infancia, Malcolm experimentó muchas dificultades, a menudo debido al terrorismo racista, que hizo que la familia se mudara de Omaha a Milwaukee y finalmente se estableciera en Lansing, Michigan. Durante este tiempo de su vida, se hizo conocido como "Detroit Red" (debido al tinte rojo natural de su cabello) y estuvo muy involucrado en la vida callejera en Nueva York como en Boston. Finalmente, la vida en la calle lo atrapó demasiado y fue sentenciado a 10 años de prisión por robo, allanamiento de morada y posesión de armas de fuego. Desde 1946 hasta su liberación en 1952, Malcolm cumplió condena en varias prisiones, incluida Concord Reformatory, donde se había convertido a la Nación del Islam, Norfolk Prison Colony y Charlestown Prison, aquí en Massachusetts.

Caracterizado por el abrigo largo con cintura alta y pantalones holgados que se estrechan en puños

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

MALCOLM X

ajustados, el sobredimensionamiento intencional de los “trajes Zoot” fue interpretado como un símbolo de rebelión.

Apareciendo justo después de la Gran Depresión, el uso excesivo de tejidos se consideró llamativo. Contra los colores apagados utilizados en los trajes, Carter usa el color y el patrón para representar a Malcolm durante sus días de “Detroit Red”. Malcolm de traje Zoot rojo se puede ver en oposición directa al Malcolm de traje gris que encontramos más adelante en la película.

Hay varios accesorios icónicos que se usan en Malcolm X, como la gorra kufi que usan los miembros de la Nación del Islam y el sombrero de

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

MALCOLM X

piel de cordero que se convirtió en su accesorio icónico en los últimos meses de su vida. Los derechos civiles y humanos son problemas globales, sin embargo, la relación singularmente dicotómica del racismo dentro de los Estados Unidos tiene relaciones largas y complicadas entre blancos y afroamericanos.

A través del estilo, Carter ha llamado respetuosamente la atención sobre la seriedad y la fuerza que Malcolm desarrolló durante su tiempo con la Nación del Islam.

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

SELMA

"Marching for civil rights, 1965", by Photo by Peter Pettus, Library of Congress, licensed under CC BY 2.0

En 1965, el mundo vio cómo valientes activistas de derechos civiles en Selma, Alabama, eran golpeados y maltratados.

Alabama, como muchos otros estados, apoyó políticas y promulgó la violencia para reprimir el voto afroamericano. Para protestar por esta injusticia, los organizadores, activistas y habitantes del pueblo caminaron 54 millas desde Selma hasta Montgomery, la capital del estado de Alabama.

Carter se refiere a los trajes de King como su armadura personal. No era raro que los trajes y vestidos también se usaran como atuendo de protesta.

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

DOLEMITE IS MY NAME

PARA MÍ ERA IMPORTANTE QUE ESTO NO FUERA UNA VERSIÓN SUPERFICIAL DE LOS AÑOS SETENTA. QUERÍA QUE TUVIERA PROFUNDIDAD; QUERÍA SENTIR ESA SENSACIÓN DE ESOS ENTORNOS, ESA ATMÓSFERA QUE RECUERDO SIENDO TAN GENIAL Y TAN RICA EN LA CULTURA DEL BARRIO.

- Ruth E. Carter

En cuanto a la película *Dolemite is My Name*, Carter compartió que su investigación incluía leer los números anteriores de *Ebony* y *Jet Magazine* y ver la película *The Bad Bunch* (1973). Estos recursos ayudaron a Carter y su equipo a comprender mejor el estilo urbano y el “Dandy Urbano” para capturar la esencia de este estilo durante este período. Cuando era una niña de los 70, Carter recreó fácilmente prendas con texturas, colores y accesorios que había visto e incluso usado ella misma, que colmaron las brechas desde *Blaxploitation* hasta la música disco y todos los estilos de firma atemporales en el medio.

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

DOLEMITE IS MY NAME

¿QUIÉN ES RUDY RAY MOORE?

Eddie Murphy interpretó a Rudy Ray Moore, el llamado “padrino del rap” en la película de Craig Brewer de 2019, *Dolemite is My Name*. Moore desarrolló el personaje de Dolemite mientras trabajaba en una tienda de discos de Los Ángeles, interpretando su comedia y ganando fama a través del boca a boca. Desarrolló, produjo, escribió y protagonizó la película de Blaxploitation *Dolemite* de 1975 y sus secuelas posteriores. Llegó a ser considerado como una influencia significativa para muchos raperos, incluido Snoop Dogg, quien dijo:

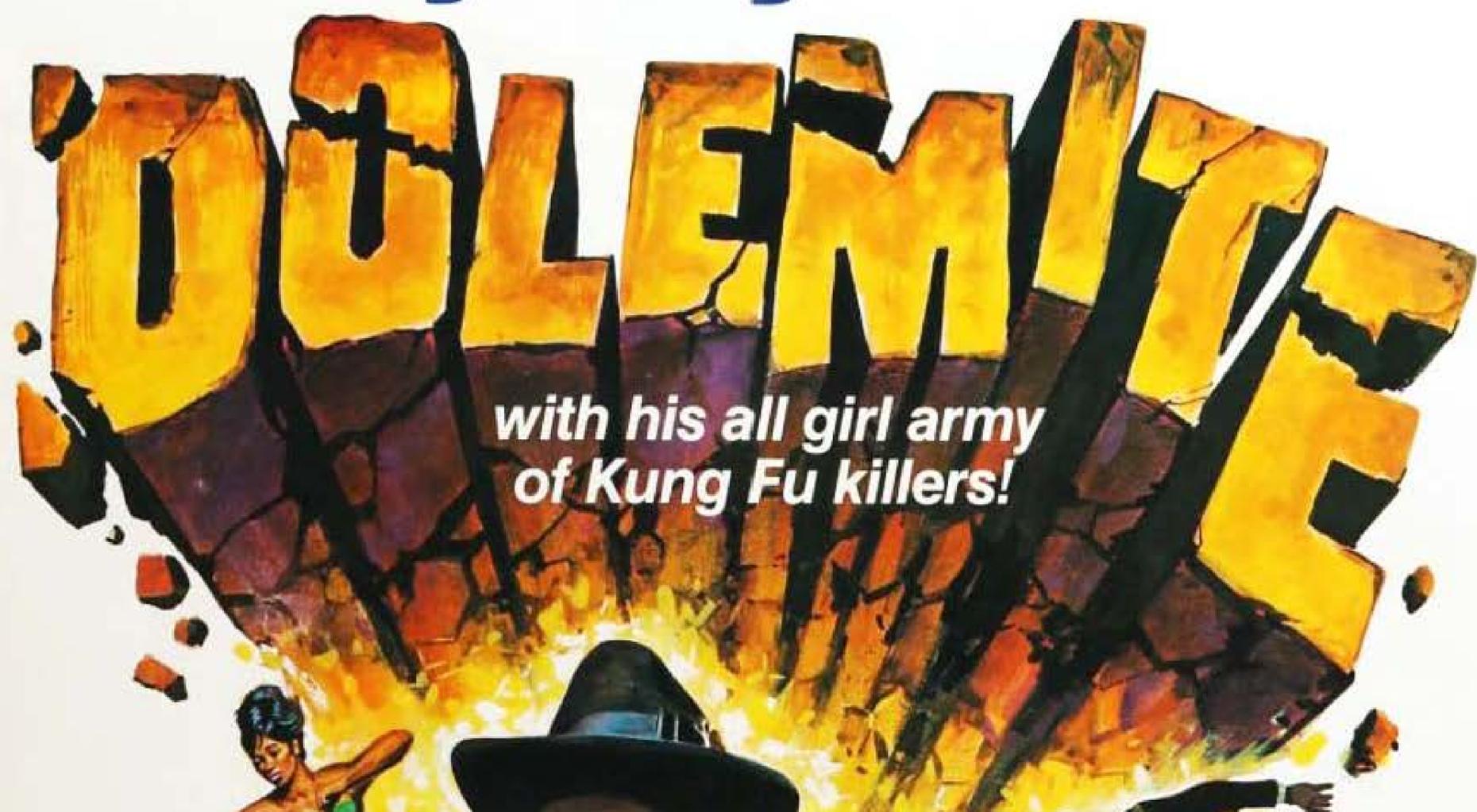
“[...] sin Rudy Ray Moore, no habría Snoop Dogg, y eso es real.”

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

¿QUÉ ES BLAXPLOITATION?

Rudy Ray Moore is

Una mezcla de soul, funk, sexo, humor y crimen, las películas de Blaxploitation mostraban héroes negros y capturaban la belleza de la mundanidad de la vida cotidiana.

Estas películas tuvieron éxito en la idea de que los afroamericanos podían verse a sí mismos en la pantalla grande utilizando las piedras de toque del lenguaje y la cultura que representaban a su comunidad. Las películas de Blaxploitation fueron un medio creativo para que los negros en Estados Unidos controlaran sus propias historias y crearan representaciones auténticas de las experiencias negras.

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

HAZ LO QUE DEBAS

MOOKIE'S ATUENDOS

Haz lo que debas tiene lugar en el día más caluroso del verano en Brooklyn, Nueva York. El personaje principal, Mookie, interpretado por Spike Lee, trabaja para Sal's Famous Pizzeria como repartidor. Orgullosamente italo-estadounidense, Sal's ha estado en el barrio negro de Bedford-Stuyvesant durante 25 años y es claramente el único negocio de propiedad blanca en el barrio.

Nos presentan a Mookie cumpliendo la primera mitad de su turno como repartidor de pizzas con una camiseta de Jackie Robinson de los Brooklyn Dodgers (1884-1957).

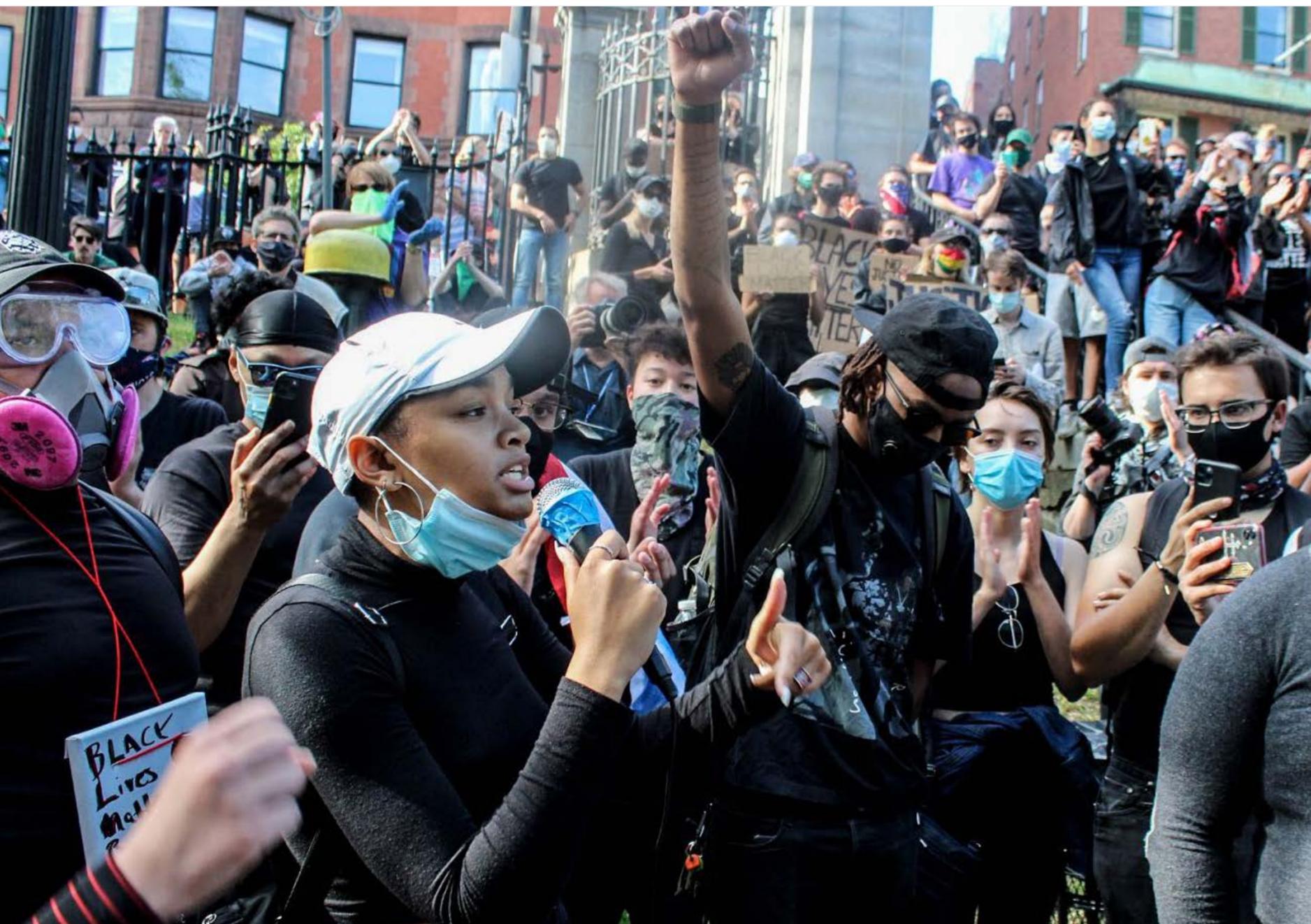
La intencionalidad del vestuario es un guiño a la ausencia del equipo de béisbol de los Dodgers que se mudó a Los Ángeles, California, y al primero histórico y heroico de Jackie Robinson integrando el gran deporte estadounidense en 1947.

El medallón africano de Mookie's complementa la camiseta.

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN

Si bien la película tiene más de 30 años, las personas negras y morenas todavía están envueltas en la lucha para que las autoridades locales y estatales reconozcan, aborden y remedien los flagrantes actos de violencia y racismo dentro de sus comunidades y lugares de trabajo.

Como mujer afroamericana, Carter tiene una conciencia íntima y una conexión con las luchas que enfrentan las comunidades minoritarias.

Infundiendo sus experiencias vividas y presenciadas con la narración, su diseño de vestuario crea realistas, identificables, y reflejos precisos de la experiencia Black en el cine.

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN

La comprensión de Carter de la humanidad, la belleza y la lucha dentro de estas comunidades se manifiesta conmovedoramente en cada elección de ropa. Tanto Carter como Lee utilizan paletas de colores vibrantes para evitar la “monótona paleta documental de la ciudad alrededor de ellos.”

A través de vestimentas coloridas, accesorios Black Power y el patrocinio de la siempre popular marca Nike, Ruth ofrece un vistazo a la moda urbana de los 80 a través de ropa que hace declaraciones políticas y de moda.

Justice For George Floyd

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL DONANTES

¡Gracias por ayudarnos a llevar a Ruth a New Bedford!
No podemos hacer que las exposiciones ocurran sin tu
apoyo, ¡y esa es la verdad, Ruth

*¡Un agradecimiento especial a nuestros
patrocinadores principales El Centro de Fibra
Óptica (Fiber Optic Center)!*

¡Y esa es la verdad, Ruth!

Island Foundation

Mahoney Donnelly Associates

El precio de la gloria

Bob and Jane Duff-Gleason

Boston Arts Academy Foundation

Brillo

BayCoast Bank

Bristol County Savings Bank Charitable Fund

Allan and Priscilla Ditchfield

Ralph Eustis

Philip Racicot

Jonathan and Elizabeth Howland

¿Que tiene que ver el amor con eso?

The Black Whale

Celia's Boutique

Circa Vintage Wear

Humphrey, Covill & Coleman

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

D O N A N T E S

¿Que tiene que ver el amor con eso? (cont'd)

Irene and Norm Buck

Deborah Ehrens

Victor Mailey and Bettina Borders

Haz lo que debes

Caroline Conzatti

Cynthia Cummings

Kathy Dinneen

Leslie Lawrence and Ron Weingartner

Margaret and Michael Nash

Joseph Nauman

Pimental Contractors

Denise Porche

Maria A. Rosario

Eve Rounds

Margo Saulnier

Sherman Home Inspections, LLC

Janine da Silva

Jill Simoes

Blair Walker

Christina Connelly

Slocum Studios

Keeping Up with the Joneses

Raena Camacho

Lindsay Carter-Monteiro

Deborah Coolidge

Robert French

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL DONANTES

Keeping Up with the Joneses (cont.)

Olivia Melo

Susan Perry

Stasia Powers

Susan Sargent

Jen Smith

Donna Cordeiro

Margaret Dery

*¡Manténgase en
contacto!*

newbedfordart.org

508 • 961 • 3072

608 Pleasant St
New Bedford, MA
02740

¡Vamos a repartir el amor!

¡No es demasiado tarde para donar! Muestre su amor y apoyo ayudándonos aquí en el NBAM a cumplir con nuestras metas de recaudación de fondos para esta exposición. Ver a la gente interactuar con esta exposición ha sido un placer y esperamos continuar trayendo más trabajo basado en la justicia social a esta comunidad.

¡Haga clic aquí para donar!

RUTH E. CARTER: CATÁLOGO DIGITAL

ENCUESTA

¡Haga clic aquí para realizar nuestra encuesta!

Los participantes ingresarán para ganar una membresía de Nivel de Amigo (Friend Level) de un año para el NBAM, un valor de \$150 que incluye membresía recíproca para más de 1170 museos participantes a través de la North American Reciprocal Museum Association.

N B ! ! M